

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Институт филологии, культурологии и межкультурной коммуникации
Кафедра культурологии

**Формы и методы работы музейного педагога (на примере
Екатеринбургского музея изобразительных искусств)**
Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой

Исполнитель:
Минина Марина Сергеевна,
обучающийся группы Б-41

дата

подпись

подпись

Руководитель ОПОП:

Научный руководитель:
канд. пед. наук,
доцент кафедры культурологии
Казакова Светлана Викторовна

подпись

подпись

Екатеринбург 2016

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Музейная педагогика как особая отрасль педагогической науки.....	6
1.1. Исторические аспекты возникновения и развития музейной педагогики как научной дисциплины.....	6
1.2. Образовательный потенциал профессии музейный педагог.....	18
Глава 2. Образовательная деятельность музейного педагога в музее художественного профиля.....	31
2.1. Специфика образовательной деятельности музея художественного профиля (на примере Екатеринбургского музея изобразительных искусств).....	31
2.2. Методы и формы работы музейного педагога с детьми (на примере музейного урока «Сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны»).....	39
Заключение.....	52
Список использованной литературы.....	58

Введение

Актуальность проблемы и темы исследования. Изменения в отечественном образовании усилили роль музея в жизни современного общества. Музейная среда в настоящее время становится площадкой для развития, воспитания и обучения ребенка.

Важным направлением деятельности музея сегодня становится его образовательная деятельность. В связи с этим на стыке музееведения, психологии и педагогики появилась новая научная дисциплина – музейная педагогика.

Сегодня музейная педагогика – активно развивающаяся область педагогической науки и практики, исследующая все виды взаимодействия музея и его аудитории.

Вопросами музейной педагогики занимались многие зарубежные и отечественные исследователи – Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Е.Б. Медведева, Б.А. Столяров, Г. Фройденталь, М.Ю. Юхневич и т.д. Данные исследователи раскрыли педагогические возможности музея, заложили основы представлений о развивающем характере музейной среды, разработали технологии различных типов педагогических занятий на базе музея.

Возникновение новой научной дисциплины способствовало появлению новой должности «музейный педагог» – человек, знающий коллекции музея и умеющий организовать познавательный процесс.

Исследователи К. Брюнингсхаус-Кнубель, С.Л. Троянская, Г. Фройденталь, М.Ю. Юхневич выявили сущность данной профессии, раскрыли роль музейного педагога в формировании и развитии личности, определили направления его работы и должностные обязанности. Менее раскрытыми оказались вопросы, связанные с методами и формами работы музейного педагога

Исходя из этого, проблемой выпускной квалификационной работы является: поиск способов работы музейного педагога с детьми.

Тема данной работы: «Формы и методы работы музейного педагога (на примере Екатеринбургского музея изобразительных искусств)».

Объектом исследования является: деятельность музейного педагога.

Предмет исследования: формы и методы работы музейного педагога.

Цель – выявить и теоретически обосновать формы и методы работы музейного педагога с детьми (на примере Екатеринбургского музея изобразительных искусств).

Задачи:

1. Определить сущность понятий «музей», «музейная педагогика», «музейный педагог».

2. Раскрыть образовательный потенциал профессии «музейный педагог».

2. Выявить специфику образовательной деятельности музея художественного профиля.

3. Представить проект музейного урока, реализующего формы и методы работы музейного педагога с детьми в музее художественного профиля.

Теорико-методологической основой нашей работы выступили исследования:

- по вопросам возникновения и развития музейной педагогики труды А.В. Бакушинского, Г. Кершенштейнера, А. Лихтварка, Е.Б. Медведевой, Н.И. Романова, В.А. Столярова, Г. Фройденталя, Ф.И. Шмидта, М.Ю. Юхневич.

- по вопросам, связанных с основными направлениями деятельности музейного педагога и его должностными обязанностями, работы

С.С. Брикуновой, К. Брюкингхаус-Кнубеля, Ю.В. Гущина, С.Л. Троянской, А.А. Эглит.

- по вопросам методов и форм обучения и воспитания исследования И. Лернера, А.М. Матюшкина, М.Н. Скаткина, И.Ф. Харламова.

Так же мы опирались на труды О.А. Ботяковой, А.В. Бакушинского, К.Ю. Милованова, А.П. Панфиловой и ряда других авторов по проблеме исследования.

Методы исследования: анализ научных источников по проблеме исследования, метод синтеза, метод сравнения, метод изучения нормативной документации.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1. Музейная педагогика как особая отрасль педагогической науки

1.1. Исторические аспекты возникновения и развития музейной педагогики как научной дисциплины

Развитие — это неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. Накапливая опыт, совершенствуя способы и методы действий, расширяя свои умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. Одним из действующих факторов развития личности человека является образование.

Современная система образования в России предъявляет новые требования к личности выпускника школы. Отличительной особенностью Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности обучающегося.

ФГОС устанавливает следующие требования к результатам освоения основной образовательной программы:

1. Личностные (саморазвитие и сформированность индивида).
2. Метапредметные (усвоение универсальных учебных действий и организация сотрудничества).
3. Предметные (усвоение умений и навыков в рамках конкретной учебной дисциплины)

Основными результатами формирования личности, согласно ФГОС, являются¹: воспитание российской гражданской идентичности; формирование ответственного отношения к учению; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню; формирование осознанного, уважительного отношения к человеку, к истории, культуре, религии, традициям; освоение социальных норм, правил

¹ Государственные стандарты общего образования [Электронный ресурс] // Российское образование федеральный портал [сайт]. URL: <http://www.edu.ru/db/portal/obschee/>

поведения; развитие морального сознания и компетентности, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; развитие самостоятельности и самоконтроля; формирование коммуникативности; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

В настоящее время обучение, воспитание и развитие ребенка осуществляют такие социальные институты как: семья, дошкольные учреждения, школа, ВУЗы, разнообразные учреждения культуры. Одним из важных учреждений культуры, осуществляющих процесс воспитания, обучения и развития детей, становится музей.

В Российской музейной энциклопедии музей определяет как постоянное некоммерческое учреждение, призванное 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 так же удовлетворения духовных потребностей.²

Е.Б. Медведева и М.Ю. Юхневич характеризуют музей как «хранилище социальной памяти, культурного наследия; пространство, создающее возможность коммуникации человека с прошлым».³

Й. Бенеш выделил четыре основных функции музея:

1. Документация (создание коллекций).
2. Хранение (охрана и обработка коллекций).
3. Исследование (использование коллекций для достижения нового знания).
4. Воспитание (экспозиция и остальные виды воспитательного и образовательного воздействия).

² Российская музейная энциклопедия: в 2 т. / Мин-во культуры РФ, Российский ин-т культурологии, Ин-т «Открытое общество» / Под ред. А.А. Сундиева, Э.В. Расшивалова [и др.]. М. : Прогресс; Рипол Классик, 2001. – Т. 1. С. 395.

³ Медведева Е.Б., Юхневич, М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина // Культурно-образовательная деятельность музеев. М.: Изд. Эгвес, 1997. С. 102–105.

При этом, две первые функции Й. Бенеш рассматривает как базовые, а две последующие – как зависимые от них.⁴

На сегодняшний день музеологи выделяют два главных направления деятельности современного музея:

1. Институциональное направление, в рамках которого музей рассматривается как социальный институт, с функциями экспонирования, хранения, собирания, образования. Среди этих функций важными являются научно-исследовательская; образовательная и социокультурная функции.

2. Феноменологическое направление. В контексте данного направления музей рассматривается как социокультурный феномен и как форма существования культуры, определяемая коммуникационным подходом. Музей в данном случае относится к информационной структуре, в рамках которой культура выступает системой хранения и передачи информации, а музей определяется как система, представляющая культурно-исторические языки культуры.⁵

Таким образом, ориентируясь на трактовку понятия «музей», на выделенные исследователями направления работы музея и его функции, можно сделать вывод, что музейная деятельность направлена не только на изучение, сохранение и трансляцию объектов наследия. Важным направлением деятельности музея является его образовательная деятельность, которая включает обучение, воспитание и развитие личности.

В связи с этим на стыке музееведения, психологии и педагогики появилась новая научная дисциплина – музейная педагогика.

В работе «Я поведу тебя в музей» музейная педагогика рассматривается как пограничная научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения и педагогических наук и исследующая образовательно-воспитательные цели общества применительно к специфическим формам

⁴ Вопросы музеологии / под ред. Медведевой Е. Б // Научно-практический журнал «Музей». 2013. № 9. С. 76–83. URL: <http://www.panor.ru/list/muzey201309/muzey/assets/basic-html/page76.html>

⁵ Образовательная деятельность художественного музея / Под ред. Б.А. Столярова. СПб. : Гос. Рус. музей, 2005. Вып. VIII. С. 12–13.

музейной коммуникации, прежде всего, к экспозиции, а так же другим формам деятельности музея.⁶

Вопросами возникновения и развития музейной педагогики занимались многие зарубежные и отечественные исследователи – Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Е.Б. Медведева, Б.А. Столяров, Г. Фройденталь, М.Ю. Юхневич.

Б.А. Столяров определяет музейную педагогику как «междисциплинарную область научного знания, формирующегося на пересечении педагогики, психологии, музееведения и профильной музейной дисциплины и построенной на его основе специфической практической деятельности, ориентированной на передачу культурного опыта в условиях музейной среды».⁷

А. Кунтус и В. Хильгерс трактуют музейную педагогику как «науку о воспитании средствами музея, а музейную дидактику как посредническую миссию музея».⁸

Е.Б. Медведева называет музейную педагогику научной дисциплиной на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающей музей, как образовательную систему.⁹

По мнению М.Ю. Юхневич, музейная педагогика – особый раздел педагогической науки и область педагогической деятельности музея, в содержание которой входит передача культурного опыта в условиях музейной среды.¹⁰

Музейная педагогика сегодня – активно развивающаяся область педагогической науки и практики, исследующая все виды взаимодействия музея и его аудитории. Иными словами, музейная педагогика – это отрасль

⁶ Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. М. : ФАИР–ПРЕСС, 2001. С. 4–5.

⁷ Столяров Б.А. Основы экскурсионного дела / Б.А. Столяров, Н.Д. Соколова, А.Н. Алексеева. СПб. : Норинт, 2001. С. 18.

⁸ Столяров Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика : учеб. пособие. М. : Высш. шк., 2004. С. 105.

⁹ Медведева Е.Б., Юхневич, М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина // Культурно-образовательная деятельность музеев. М. : Изд. Эгвес, 1997. С. 17.

¹⁰ Там же 6, С. 27.

педагогической науки, включающая в себя научно-методологическую дисциплину и практическую деятельность, объединяющие усилия музейного работника и музейного педагога.

Объектом музейной педагогики являются культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации, способствующие развитию и становлению личности в ходе общения с культурными ценностями. Посетитель музея рассматривается как участник диалога.¹¹

Предметом исследования музейной педагогики можно назвать культурно-образовательную деятельность в условиях музея.¹²

Таким образом, музей рассматривается в качестве коммуникативной системы, создающим условия для создания диалога между посетителями и искусством. Особое внимание в музейной педагогике уделяется воспитанию личности, формированию творческого начала обучающихся, обращению к воспитательному потенциалу искусства. На основе этого можно сделать вывод, что суть музейной педагогики заключается в системном использовании в учебно-педагогическом процессе культурно-исторической среды.

Большой вклад в становление и развитие музейной педагогики внесли такие музейные деятели и педагоги как Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Г. Фройденталь, и др. Именно в их трудах впервые возникает термин «музейная педагогика».

Как понятие музейная педагогика возникает в Германии в 1913 году. А. Лихтварк был первым, кто начал фундаментально изучать деятельность музея, как воспитательную среду. Позднее на основе его работ и сформулированных подходов начали строиться и объединяться идеи других исследователей. Все музеи, по мнению А. Лихтварка, являются «образовательными учреждениями нового типа». Он первый выдвинул идею об образовательном потенциале музея и предложил новый подход к

¹¹Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности : учеб. пособие. Ижевск : Ассоциация «Научная книга», 2007. С. 15.

¹² Там же, С. 21-22.

посетителю музея как к участнику диалога (позднее данный подход стал называться методом «музейный диалог»). Реализуя на практике метод «музейного диалога», А. Лихтварк обосновал роль посредника, который помогает посетителю в общении с искусством, развивает его способность видеть и наслаждаться художественными произведениями. Отвечая на вопросы, считал А. Лихтварк, зритель учится сравнивать, наблюдать, делать выводы по тому или иному просмотренному им произведению. У него формируются умения видеть и понимать произведение, воспринимать замысел художника. Зритель, погружаясь в искусство с помощью диалога, глубже изучает произведение, анализирует и мыслит.¹³

Следующим, кто исследовал образовательную функцию музея, был педагог Г. Кершенштейнер. По его мнению, овладеть знаниями можно только лишь путем обращения к общечеловеческим культурным ценностям. В своей работе «Теория образования», написанной в 1926 году, Г. Кершенштейнер обосновал необходимость организации деятельности немецких музеев по педагогическому принципу и обозначил пути осуществления этой цели.

Г. Кершенштейнер утверждал, что музей является посредником в передаче знаний. Педагог обосновал концепцию организации музейной экспозиций по педагогическому принципу, названную позже «экспозиция-учебник». В основе данной концепции лежит следующая мысль: «Организация музея, желающего воспитывать и обучать детей посредством познания, является не чем иным, как учебным планом-конструкцией, только здесь конструкция работает не как в школах с тенями предметов, а с самими предметами».¹⁴

Г. Кершенштейнер предложил следующие принципы музейно-педагогического процесса:

¹³ Юхневич М.Ю. Музейная педагогика за рубежом / Лаборатория музейного проектирования, Рос. инст-т культурологии, 1997. - С. 45-46.

¹⁴ Столяров Б. А. Музейная педагогика: История, теория, практика : учеб. пособие. М. : Высш. шк., 2004. - С. 27-28.

1. Методика музейно-педагогического процесса должна определяться логикой содержания образования и целями образовательного процесса.

2. Музейно-педагогический процесс должен быть структурирован по принципу школьного учебного плана.

3. Музей должен дать возможность зрителю наглядно увидеть своими глазами технологические или творческие процессы с помощью всех доступных «педагогико-вспомогательных средств».¹⁵

Одним из основателей музейной педагогики является Г. Фройденталь. Исследователь считал, что структура музеев не соответствует учебному плану. Музеи появляются не в связи с задачами поставленными областью образования, а совсем по другим причинам. Г. Фройденталь предложил определить сущностные различия между музеем и школой и границы их возможностей.

В книге «Музей – образование – школа», написанной в 1931 году, Г. Фройденталь раскрывает проблему взаимодействия школы и музея. Он предлагает специальную методику организации занятий с детьми в музее, на которых учитель выступает в роли участника музейно-педагогического процесса. Г. Фройденталь акцентировал в своих исследованиях внимание на то, что посещение музея носит учебно-воспитательную цель; что данное мероприятие является не развлекательным, а образовательным процессом; что экскурсии и экспозиции, демонстрируемые ребенку, должны соответствовать его возрастному развитию; что итогом посещения музея должно стать самостоятельное творчество ребенка.

Ученый предложил следующую классификацию музеев:

1. Культурологические (документально представляющие ту или иную среду во времени и пространстве)

2. Эстетические (представляющие художественную жизнь)

3. Систематизирующие (посвященные определенной науке)

¹⁵ Юхневич М. Ю. Музейная педагогика за рубежом / Лаборатория музейного проектирования, Рос. инс-т культурологии, 1997. С. 49-52.

Такая систематизация, по мнению исследователя, помогает учителю правильно спланировать посещение музеев, соотнести направленность музея со школьной образовательной программой.

Г. Фройденталь обращал внимание на подготовку вхождения ребенка в музей, а именно: подбор экспонатов, отвечающих психо-возрастным особенностям ребенка; организация творческой деятельности. В целом, Г. Фройденталь является последователем методики Г. Кершенштейнера, считая, что «музейное пространство должно строиться так, чтобы быть удобным в целях обучения».¹⁶ Г. Фройденталь содействовал созданию в музеях педагогических отделов и введению в их структуру должности «музейный педагог».

Основным направлением музейно-педагогической деятельности становится работа с подрастающим поколением. Е. Б. Медведева в книге «Музейная педагогика за рубежом» выделяет три основных этапа формирования новой научной дисциплины:

1. Первый этап соотносится с деятельностью А. Лихтварка. Под воздействием его деятельности, образовательная функция становится одной из ведущих в деятельности музея. На данном этапе происходит не только появление музейной педагогики, но и появляются новые методы работы с посетителями, впоследствии перерастающие в определенные методики.

2. Второй этап характеризуется деятельностью Г. Кершенштейнера. Сформулированная им концепция внедряется в музейное пространство, экспозиция становится доступной не только для специалистов, но и для детей и обывателей.

3. Третий этап характеризуется разработкой проблем взаимодействия школы и музея. Под влиянием работы Г. Фройденталь музейная педагогика приобретает статус научной дисциплины и ограничивает сферу влияния только детьми.

¹⁶ Там же, С.52-55.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Германии зарождается новая дисциплина – музейная педагогика. Немецкие ученые, изучая педагогические возможности музея, заложили основы представлений о развивающем характере музейной среды, разработали технологии различных типов педагогических занятий на базе музея. Педагогические идеи и методы, разработанные педагогами, работавшими в этой области, стали центральными. На базе их деятельности в настоящее время строится музейно-педагогическая деятельность современных музеев.

В России вопросами становления музейной педагогики занимались такие исследователи как А.В. Бакушинский, Е.Б. Медведева, Н.И. Романов, Б.А Столяров, Ф.И. Шмидт, М.Ю. Юхневич, и др.

Появление нового – педагогического направления в деятельности российских музеев можно отнести к концу XIX началу XX века. Возникновение данного направления связывают с инициативой органов образования Санкт-Петербурга. В 1865 г. в г. Санкт-Петербурге был образован Педагогический музей, который выступил в роли общественного, научного и просветительского центра, разрабатывающего актуальные вопросы педагогической науки.

Гораздо позже (к концу XX века) в России появляется новая научная дисциплина – музейная педагогика. В русле данной дисциплины формулируются основополагающие принципы и подходы, во многом схожие с принципами и подходами музейной педагогики Германии.

Становлению музейной педагогики как научной дисциплины способствовали такие социокультурные изменения как:¹⁷

1. Появление новой образовательной концепции музея (формирование у посетителя ценностного отношения к культурно-историческому наследию).

¹⁷ Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. С. 5–7.

2. Изменение отношения к посетителям (посетитель воспринимается не как объект для научения, а как равноправный участник диалога).

3. Проблема результативности (разработка программ для разных возрастных групп, исходя из психологических особенностей).

4. Появление музейного специалиста (музейный педагог, помогающий освоить музейную реальность в педагогическом контексте).

5. Потребность в интеграции музееведения с другими научными дисциплинами, такими как психология и педагогика.

Большой вклад в развитие теоретических вопросов образовательной деятельности отечественных музеев внесли А.В. Бакушинский, Н.И. Романов, Ф.И. Шмидт. Ими была создана концепция развития школьника в условиях музейной среды.

Так, Н.И. Романов в своей статье «О задачах и методах экскурсий по искусству» акцентирует внимание на то, что произведение искусства следует изучать не как подтверждение истории, а как единый эстетический объект. Эстетическая экскурсия, по мнению исследователя, должна быть средством общения с подлинником. Ее главной задачей является «ввести зрителя в ряд эстетических переживаний и дать серьезный углубленный анализ известного произведения».¹⁸

Исходя из этого, он рекомендует включать в экскурсионный просмотр небольшое количество произведений, что позволило бы решить конкретные методические задачи:

1. Посредством беседы побудить переживание воспринимаемого произведения.

2. На основе переживаний зрителя выяснить основную идею произведения, художественные особенности, стилистику произведения.

3. Результат закрепить путем самостоятельной работы.

¹⁸ Романов Н.И. О задачах и методах экскурсий по искусству // Экскурсионный вестник. 1916. № 1. С. 8.

Автор отмечает, что экскурсия будет полезна ребенку только с определенным уровнем художественной подготовки, он так же выделяет оптимальный возраст для начала проведения образовательных экскурсий – 14 лет.

Следующим, кто работал в области музейной педагогики, был Ф.И. Шмидт. В своем труде «Искусство как предмет обучения», опубликованном в 1923 году, Ф. Шмидт раскрывает искусство как активную психическую деятельность, видя в нем средство, формирующее творческий потенциал у ребенка. В приоритете у исследователя была воспитательная функция, нежели образовательная. По его мнению, процесс обучения должен опираться на природные закономерности развития ребенка.

Особый вклад в музейную педагогику внес А. Бакушинский. На рубеже 1910–1920-х гг. он определил и научно обосновал значение искусства в духовном, интеллектуальном и эстетическом развитии ребенка, приоритетные виды художественной деятельности для каждого возраста, взаимосвязь процессов эстетического восприятия и разнообразных форм творчества в становлении личности. Рассматривая работу в музее как педагогический процесс, А. Бакушинский исходил из строгого соблюдения возрастной специфики зрителя, в котором видел не «объект воздействия», а прежде всего партнера. Он утверждал о необходимости сопереживания в процессе восприятия, считая, что это позволит не только понять художника, но и побудить творческое действие у зрителя.

Разделяя позицию А. Лихтварта в том, что обучение искусству в музее – это, прежде всего, развитие художественного восприятия, А. Бакушинский уделяет особое внимание разработке методики проведения экскурсий. Основная задача его методики – раскрыть непосредственную связь между искусством и зрителем.

Для того, чтобы реализовать эту задачу необходимо выполнить три условия:

1. Умение самому переживать произведение искусства.
2. Знать историко-искусствоведческий контекст произведения.
3. Иметь психологический подход к группе.

Педагог отмечал: «Воспитывающее и глубоко обогащающее значение такого творческого созерцания – переживания произведения искусства, особенно великих мастеров, переживания вне рамок временных и пространственных, в последней глубине их общечеловеческой значимости – огромно и необходимо».¹⁹

А. Бакушинский первый пришел к выводу о необходимости создания системы музейно-педагогической работы, в основе которой лежат экскурсионные циклы. Заслуга А. Бакушинского состоит также в том, что он первым в России осмыслил концептуальный подход к художественному развитию ребенка средствами музейной и школьной среды, сделав попытку объединить профессиональное искусствоведение и педагогическую практику.

Таким образом, в развитии музейной педагогики в России отмечаются характерные для отечественной музейной работы черты: необходимость акта сопереживания в процессе восприятия, зарождение экскурсионной школы, учет особенностей развития ребенка.

Можно сделать вывод, что одна из функций музея – образовательная – становится началом формирования новой научной дисциплиной – музейной педагогики.

Музейная педагогика анализирует потребности различных социальных и возрастных групп посетителей, изучает особенности их восприятия экспозиции и разрабатывает дифференцированные методики по работе с ними.

Целью музейной педагогики является создание условий для развития личности путем включения ее в многообразную деятельность музея.

¹⁹ Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М. : Советский художник, 1981. С. 126.

К задачам музейной педагогики можно отнести: приобщение к музею и музейным ценностям; активизация творческих способностей личности; создание многоступенчатой системы музейного образования.

Сегодня музейная педагогика – это активно развивающаяся область педагогической науки, которая обладает своим понятийным аппаратом, системой категорий, отражающим образовательную деятельность музея.

1.2. Образовательный потенциал профессии музейный педагог

Музейно-педагогический процесс представляет собой единую и динамичную систему компонентов, определяемых такими педагогическими категориями как воспитание, развитие, образование и обучение.

Междисциплинарное сотрудничество и использование психолого-педагогических подходов позволяет музею на основе традиционных методик и с помощью современных информационных технологий разрабатывать программы и учебные курсы, востребованные образовательными структурами.

В основе музейно-педагогического процесса лежат следующий исторически-сформированные педагогические принципы:²⁰

1. Интерактивность (человек запоминает только то, что делает).
2. Комплексность (включение всех каналов восприятия).
3. Программность (обеспечивает усвоение информации и приобретение умений на основе специально разработанных программ).

Музейная педагогика – это одна из важных отраслей педагогики.

Под педагогикой понимают науку о воспитании, обучении и образовании человека.

²⁰ Образовательная деятельность художественного музея / Под ред. Б. А. Столярова. СПб. : Гос. Рус. музей, 2005. Вып. VIII. С. 26.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует сущность образования как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».²¹

Основными целями образования принято считать развитие индивида и его личностных способностей, необходимых ему и обществу, а также обеспечение эффективного самообразования.²²

Взаимодействие музея и системы образования является одним из наиболее эффективных способов погружения человека в мир культуры и искусства во всем богатстве их содержания. В образовательной и социокультурной жизни музея сочетаются научно-познавательный, эстетический, творческий и социальный аспекты, выявляющие общую интегративную культуру нашего времени.²³

Возникновение новой научной дисциплины способствовало появлению новой должности – «музейный педагог». Музейный педагог – человек, знающий коллекции музея и умеющий организовать познавательный процесс. Музейный педагог должен хорошо ориентироваться в экспозиции музея, чтобы грамотно составлять маршруты для учащихся.

Часто музейного педагога сравнивают с интерпретатором музейных коллекций, однако главная его задача заключается не в поучении, а в

²¹ Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013). Глава 1, статья 2. URL : <http://zakonbase.ru/zakony/ob-obrazovanii/>

²² Харламов И.Ф. Педагогика. М.: Просвещение, 1997. С. 16.

²³ Столяров Б.А. Концепция и программа эстетического воспитания молодёжи в условиях взаимодействия школы и музея / Б.А. Столяров, А.Г. Бойко. СПб. : ПИТЕР, 2001.С. 43—47.

стимулировании познания. Он должен уметь задавать вопросы и выслушивать ответы, обладать знаниями в области психологии и возрастной физиологии. Музейный педагог должен легко варьировать и приспособлять программу к конкретной аудитории, обладать умением свободного общения с аудиторией, уметь отбирать музейный материал в образовательных целях. Еще одна из важных черт музейного педагога – это совмещение различных форм подачи материала.²⁴

Идеальный музейный педагог, по мнению К. Брюнингсхаус-Кнубеля, должен отвечать следующим требованиям: «во-первых, он должен обладать знаниями о различных разделах коллекции, в отличие от хранителя, который обычно работает лишь с определенной частью собрания. Во-вторых, он должен быть учителем, способным донести свои знания до слушателей, должен следить за новейшими научными исследованиями и уметь доходчиво, ярко и талантливо рассказать об их результатах нескончаемому потоку не похожих друг на друга посетителей. Наконец, он должен быть социологом и специалистом по маркетингу, чтобы на основе знаний об особенностях социальных слоев общества и отдельных групп разрабатывать соответствующие программы. И, конечно же, все эти таланты должны дополняться личным обаянием или магнетизмом (нечто вроде хозяйки, продавца и матери в одном лице), чтобы у посетителей складывалось впечатление, что они находятся в хороших руках»²⁵

Музейный педагог, считает С.Л. Троянская, ставит перед собой следующие цели:²⁶

1. Научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей.

²⁴ Юхневич М.Ю. Музейная педагогика за рубежом / Лаборатория музейного проектирования, Рос. инс-т культурологии, 1997. С. 11-12.

²⁵ Брюнингсхаус-Кнубель К. Музейный педагог защитник интересов посетителей // Museum. 2009. № 2. С. 14.

²⁶ Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности : учеб. пособие. Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 200. С. 49.

2. Формировать ценностное отношение к историко-культурному наследию, путем организации общения с предметным миром культуры, основанного на реализации эмоциональной сферы личности.

3. Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к иному времени.

4. Формировать устойчивую художественную потребность и навыки общения с памятниками культуры, музеем.

5. Развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению.

6. Формировать толерантность, уважение к другим культурам, их понимание и принятие.

7. Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира, путем изучения культурного наследия разных эпох и народов.

8. Сохранять и приумножать культурное наследие.

Музейный педагог, как и школьный учитель, оперирует теми же педагогическими методами и формами обучения и воспитания ребенка.

Под методом обучения ученые понимают «способ взаимодействия педагога и учащихся, направленный на достижение определенной цели».²⁷

Базовыми для музейной педагогики, на наш взгляд, являются методы проблемного обучения, разработанные такими педагогами как И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин.

В основе теории проблемного обучения лежит идея о формировании познавательной активности личности через создание соответствующих дидактических и психологических условий. Этого можно достигнуть в процессе взаимодействия учителя и ученика в рамках сотрудничества.²⁸

А.М. Матюшкин в своей работе «Проблемные ситуации в мышлении и обучении» характеризует проблемное обучение, как активное

²⁷ Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее: Коллективная монография: в 3 кн. / под ред. Е. В.Ковалевской //Лингво-педагогические категории проблемного обучения. Нижневартонск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2010. Кн. 1. С. 6-8.

²⁸ Там же, С. 8-13.

психическое состояние, возникающее у личности при выполнении задачи в условиях субъективного открытия «новых знаний». Одним из главных условий, обеспечивающих развитие мышления, по мнению педагога, является предварительная постановка заданий, вызывающие проблемные ситуации, активизирующие мыслительную деятельность учащихся.²⁹

Основополагающими методами проблемного обучения являются активные методы обучения и воспитания личности.

Активные методы обучения – это ускоренные способы обучения, направленные, прежде всего, на развитие и совершенствование психических навыков и личностных способностей ученика, необходимых для реализации учебной деятельности. При использовании активных методов освоение знаний идет как процесс взаимодействия ученика и учителя.³⁰

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выделили три группы методов, классифицирующиеся по признаку активности детей: пассивные, репродуктивные и продуктивные. Специфика данных методов связана с деятельностью учителя и деятельностью ученика.

К пассивным методам ученые отнесли: объяснительно-иллюстративный метод или информационно-рецептивный метод (при реализации данного метода учитель сообщает информацию в готовом виде, а учащиеся ее воспринимают); репродуктивный метод (представляет собой воспроизведение учеником учебных действий по заранее определенному алгоритму); метод проблемного изложения изучаемого материала (реализация данного метода предполагает, что учитель ставит перед учащимися проблему и сам показывает путь ее решения).

К активным методам обучения И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин отнесли: частично-поисковый метод (данный метод предполагает относительную самостоятельность обучающихся в процессе поиска решения проблемы,

²⁹ Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. С. 30-60.

³⁰ Дидактика средней школы: Некоторые проблемы совр. дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. М. : Просвещение, 1982. С. 181-186.

роль учителя состоит в том, чтобы направлять действия учащихся); исследовательский или эвристический метод (при реализации данного метода учащимся предъявляется познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая необходимые для этого приемы; данный метод призван обеспечить развитие у школьников способностей творческого применения знаний).³¹

Содержание культурно-образовательной деятельности музея выражается в формах организации работы музейного педагога с музейной аудиторией.

Форма обучения представляет собой организованное взаимодействие педагога и обучающегося.³²

К числу базовых форм культурно-образовательной деятельности музея М.Ю. Юхневич относит экскурсию, лекцию, консультацию, научные чтения (конференции, сессии, заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встречу с интересным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное представление, киносеанс), праздник, историческую игру.³³

О.А. Ботякова выделяет два класса форм организации работы музейного педагога с музейной аудиторией: класс элементарных (базовых) форм и класс комплексных форм.³⁴ К элементарным формам она относит экскурсию, лекцию, музейный урок, музейное занятие, мастер-класс, концерт. При этом, она разделяет элементарные формы на образовательно-воспитательные и рекреационные. Образовательно-воспитательные – лекция, музейный урок, музейное занятие. Рекреационные – экскурсия, концерт, мастер-класс.

³¹ Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М. : Педагогика, 1981. С. 23-37.

³² Там же, С. 5-9.

³³ Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. С. 137.

³⁴ Ботякова О.А. Музей этнографического профиля в контексте образования и культуры России: дис. канд. культурологи: 24.00.03 / Ботякова Ольга Анатольевна. СПб. : уч. пед. издат., 2007. С. 104.

Исторически сложившимися базовыми формами являются экскурсия, лекция и консультация. При этом лекция носит статичный характер, а экскурсия динамичный.

Производными от базовой формы лекции являются музейные уроки, учебные курсы, дискуссии, конференции, беседы.

Наряду с базовыми и производными от них формами музейно-педагогической работы на сегодняшний день широко применяются синтетические (интегративные) формы: проекты, конкурсные игры, праздники, мастер-классы, фестивали, музейный театр и музейные игры. Подробнее остановимся на некоторых из них.

Мастер-класс – одна из форм взаимодействия, связанная с получением и обменом опытом, донесением до посетителей методической информации и практических наработок. На сегодняшний момент данная форма набирает популярность.

Музейный праздник (например, Международный день семьи) характеризуется высоким коммуникационным потенциалом.

Музейный театр как синтез музея и театра, способствует многогранности и полифонии воздействия.

Музейная игра направлена на повышение эффективности восприятия музейного наследия.

Одной из самых распространенных (базовых) форм организации музейно-педагогической деятельности является экскурсия. В большом толковом словаре экскурсия определяется как коллективное посещение чего-либо (музея, выставки, мемориала и т.п.); поездка куда-либо с образовательной, познавательной целью.

Согласно современным представлениям, «экскурсия – коллективный осмотр музея, достопримечательного места, выставки, объекта природы и т.д. по определенному маршруту под руководством экскурсовода с познавательными, образовательными, научными и воспитательными

целями, а также для удовлетворения эстетических потребностей при использовании свободного времени».³⁵

Музейной экскурсии присущ важнейший определяющий признак – опора на музейный предмет. Основой музейного воспитания является музейный предмет и обращение к нему, взаимодействие с музейным предметом и использование его потенциала в освоении культурного наследия. Именно это определяет экскурсию как форму педагогической деятельности, имеющую музейный характер и возникшую непосредственно в рамках музея.

Особенность экскурсии заключается в том, что показ преобладает над рассказом. Экскурсия соединяет предметы и пространство, становясь интересной и динамичной. При сочетании с другими признаками экскурсии, такими как тематичность и коммуникативность, можно говорить о том, что данная форма организации музейно-педагогической деятельности является одна из самых эффективных форм музейно-педагогической работы.

Экскурсии бывают обзорные и тематические. Тематические иначе называются «проблемные экскурсии», «фабульные экскурсии», «специализированные экскурсии». «Проблемные экскурсии» ориентированы на углублённый анализ представленных тем. Суть «фабульной экскурсии» состоит в том, что при передаче информации задействованы два канала, каждый из которых обладает самостоятельной ценностью: предметный ряд экспозиции и фактический источник повествования. «Специализированная экскурсия» направлена на глубокое разностороннее изучение одной или нескольких тем, связанных общей идеей.³⁶

³⁵ Галкина, Т.В. Музейная педагогика: Коммуникативный феномен экскурсии как базовой музейно - педагогической формы // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 4. С. 63–67. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-kommunikativnyy-fenomen-ekskursii-kak-bazovoy-muzeyno-pedagogicheskoy-formy>

³⁶ Там же, С. 63-67.

На сегодняшний день экскурсии часто театрализируются, вследствие чего иначе воспринимаются посетителями в особенности детьми.

Одной из самых давних базовых форм организации деятельности музея является лекция. Ее тематика связана с профилем музея или с использованием музейных материалов. Если в экскурсии приоритетным является зрительное восприятие, в лекции оно играет второстепенную роль, на первый план выдвигается рациональное восприятие. Лекции могут объединяться в циклы, главным требованием музейной лекции будет использование музейных предметов.

К традиционным формам организации деятельности музея можно отнести конференцию, чтение, кружки, студии, клубы. В основе работы клуба лежит самостоятельная деятельность детей. Кружки работают под руководством музейного сотрудника. Студии ближе по форме к кружкам, они занимаются эстетическим развитием личности, приобщением к художественному творчеству. Потребность посетителей в общении и культурном отдыхе способствовала появлению таких форм музейной педагогики как музейные праздники, встречи с интересными людьми, концерты, семейные абонементы выходного дня. В рамках музея проводятся различные конкурсы и выставки детского творчества. Практикуются музейные игры, проводятся занятия на экспозиции, используются интерактивные возможности музея, музейно-педагогические программы для учащихся. Так же появляются новые формы реализации образовательной функции музея – создание виртуальных музеев.³⁷

Сегодня музейно-педагогические программы чаще всего реализуются в интерактивной форме. Термин «интерактивный» означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивная компетентность преподавателя включает способность

³⁷Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности : учеб. пособие. Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007. 139. С. 52–53.

организовать эффективное взаимодействие обучаемых на основе интенсивных технологий.³⁸

Интерактивные методы ориентированы на взаимодействие обучающихся не только с педагогом, но и друг с другом. Интерактивная форма способствует большей вовлеченности участников в процесс обучения, побуждает их к непроизвольной активности, способствует проявлению личностных качеств и индивидуальных особенностей, стимулирует у обучающихся проявление рефлексивных процессов, предоставляет возможность для всестороннего анализа, интерпретации, осмысления полученных результатов.³⁹

Роль преподавателя в образовательном процессе заключается в том, что он должен уметь организовать пространство и обеспечить условия для получения знаний посредством: умения вести диалог, обладать речевой культурой, иметь прогностические способности, облегчать подготовку к занятиям, заранее готовить вопросы, чтобы не давать «погаснуть» дискуссии или обсуждению, стимулировать интерес и исследовательскую работу, не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы, анализировать и подводить итоги, помочь участникам прийти к единому согласованному решению, анализировать и подводить итоги.⁴⁰

Одной из интерактивных форм организации деятельности музейного педагога с детьми является квест. Слово «квест» имеет англоязычное происхождение и переводится как «поиск, поиск приключений, предмет поисков». Основные признаки квеста – движение к определенной цели, через преодоление препятствий; наличие задания; наличие сюжета; наличие цели.

³⁸ Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2009. С. 15–18.

³⁹ Шибаев В.П., Шибаева Л.М. Методические и этические аспекты подготовки преподавателя к проведению занятия на интерактивной основе // Мир науки, культуры, образования. 2014. №4(47). С. 103–104. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-i-eticheskie-aspekty-podgotovki-prepodavatelya-k-provedeniyu-zanyatiya-na-interaktivnoy-osnove>

⁴⁰ Гушин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал университета «Дубна». 2012. № 2. С. 18–22.

На сегодняшний день словом «квест» обозначается игра-повествование. Таким образом, квест – это игра, в ходе которой участники решают логические задачи, выполняют поиски необходимой информации, учатся работать с информационными ресурсами.

Одна из важных функций квеста – это командообразование (тимбилдинг), т.е. внутриколлективный процесс, сплочение коллектива на основе общих ценностей и представлений. Следовательно, главными задачами квеста являются: формирование навыков успешного взаимодействия членов команды в различных ситуациях, повышение уровня личной ответственности за результат; переход из состояния конкуренции к сотрудничеству; повышение уровня доверия; переключение внимания с себя на команду; повышение командного духа.⁴¹

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Музей – учреждение, призванное 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 так же удовлетворения духовных потребностей.

Исследователи выделяют следующие направления деятельности музея: фондовая работа, экспозиционная деятельность, реализация культурно-образовательной деятельности музея, научно-исследовательская работа.

Важным направлением в деятельности музея является образовательная деятельность.

Образовательная деятельность музея позволила сформироваться такой отрасли педагогики как музейная педагогика.

⁴¹Алексеева Н.Д., Рябова Е.В. Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсионной деятельности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. № 1. С. 14–17. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kvest-ekskursiya-kak-innovatsionnaya-forma-ekskursionnoy-deyatelnosti>

Музейная педагогика – пограничная научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения и педагогических наук и исследующая образовательно-воспитательные цели.

Вопросами возникновения и развития музейной педагогики занимались такие зарубежные исследователи как Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Г. Фройденталь.

Проблема становления музейной педагогики как науки интересовала отечественных исследователей музееведов А.В. Бакушинского, Н.И. Романова, Ф.И. Шмидта.

Ученые выделяют воспитательную, образовательную и развивающую функции музейной педагогики.

Музейная педагогика повлияла на появление новой профессии – музейный педагог.

Музейный педагог – это человек, знающий коллекции музея и умеющий организовать познавательный процесс.

Музейный педагог должен обладать следующими качествами: эмпатия, рефлексия, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству.

В должностные обязанности музейного педагога входит: приспособление образовательной программы к конкретной аудитории, свободное общение с аудиторией, умение отбирать музейный материал в образовательных целях, обладать знаниями о различных разделах коллекции, уметь донести свои знания до слушателей, организация диалога между посетителем и искусством.

Музейный педагог в своей деятельности реализует следующие цели: учит ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, формирует ценностное отношение к историко-культурному наследию, формирует понимание взаимосвязи исторических эпох, формирует устойчивую художественную потребность и навыки общения с памятниками культуры, развивает способность к эстетическому

созерцанию, сопереживанию и наслаждению, формирует толерантность, уважение к другим культурам, их понимание и принятие.

Музейный педагог, использует те же педагогические методы и формы обучения и воспитания ребенка, что и школьный учитель.

Ведущими методами деятельности музейного педагога являются проблемный, частично-поисковый, эвристический и исследовательские методы обучения и воспитания детей.

Исследователи выделяют как традиционные (базовые) формы организации деятельности музейного педагога с детьми, так и инновационные (интерактивные) формы.

К базовым формам можно отнести такие формы музейной педагогики как экскурсия, лекция и консультация.

В основе интерактивных форм организации музейных занятий лежит диалог музейного педагога и школьников, школьников между собой.

К интерактивным формам организации деятельности музея с обучающимися относится форма квест, в ходе которого школьники самостоятельно решают логические задачи, осуществляют поиск необходимой информации, учатся работать с информационными ресурсами.

Глава 2. Образовательная деятельность музейного педагога в музее художественного профиля

2.1. Специфика образовательной деятельности музея художественного профиля (на примере Екатеринбургского музея изобразительного искусства)

Образовательная деятельность музея художественного профиля реализуется через совокупность определенных педагогических действий, направленных на познание человеком искусства, формирование художественного восприятия и развитие творческого потенциала личности.

К принципам музеев художественного профиля относятся:

- непрерывность и преемственность в процессе эстетического и художественного воспитания,
- утверждение самоценности художественного произведения,
- отбор высокохудожественных произведений (работа с подлинником).

Художественный музей предоставляет уникальную возможность расширить познание специфики языка изобразительного искусства, изучить его историю на основе подлинников, составляющих музейную экспозицию. Условием продуктивной реализации этой возможности является развитое визуальное мышление, эстетический вкус и навыки художественного восприятия изобразительного искусства.⁴²

Музейная среда является столь же активным средством образования и воспитания, что и школьная, к тому же она обладает могучим духовным потенциалом.

⁴²Столяров Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика : учеб. пособие. М. : Высш. шк., 2004. С. 110–115.

Образовательная деятельность музея реализуется в нескольких базовых направлениях:⁴³

1. Эстетическое, которое направлено на развитие художественного восприятия и творческих способностей человека.
2. Историко-художественное – изучение истории искусства.
3. Гуманитарно-междисциплинарное, в основе которого лежит взаимосвязь изобразительного искусства с другими дисциплинами.
4. Социально-ориентационное, которое рассматривает искусство как средство социальной адаптации детей, в том числе детей с отклонениями в развитии.

Для того, чтобы раскрыть образовательный потенциал музея художественного профиля, обратимся к педагогической деятельности Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств был основан в 1936 году. На сегодняшний день он является крупнейшим художественным музеем Урала.

Екатеринбургский Музей изобразительных искусств ориентирован на личность как реального, так и потенциального музейного посетителя.

Основными задачами музейного педагога Екатеринбургского музея изобразительных искусств являются:

1. Развитие мотивации ребенка через произведения искусства, их восприятие и анализ.
2. Формирование и развитие образной среды.
3. Постигание духовных ценностей через восприятие и рефлекссию произведений искусства.
4. Постигание художественно-образного языка искусства.
5. Создание атмосферы взаимодействия и сотрудничества между педагогом и учащимися, учащимися между собой.⁴⁴

⁴³ Милованов К.Ю. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной России // Ценности и смыслы. 2013. №6 (28). С. 84–100 URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-rol-muzeev-v-sotsiokulturnom-prostranstve-sovremennoy-rossii>

Главными направлениями деятельности Екатеринбургского музея изобразительных искусств стали:

1. Информирование (Получение сведений о музее, составе и содержании его коллекций, отдельных музейных экспонатах; информирование по вопросам, связанных с профилем музея, различными направлениями его деятельности).

2. Обучение (Усвоение знаний, приобретение умений и навыков в процессе музейной коммуникации. Экспериментальная и практическая работа в рамках музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!», основанных на знакомстве и изучении предметов-подлинников. В рамках данной образовательной программы идет сотрудничество со школами и детскими садами Екатеринбурга. Так же Екатеринбургский музей изобразительных искусств проводит образовательные лекции, конференции, беседы).

3. Творческое развитие (Познавательно-досуговая деятельность музея, которая направлена на раскрытие творческих способностей индивида. Так, например, на базе Екатеринбургского музея изобразительных искусств организована студия художественного и творческого развития детей «Маленький творец», целью которой является формирование у детей навыков художественной деятельности. В Музее изобразительных искусств открыта изостудия «На Плотинке», которая работает с разными возрастными группами. На базе данной студии музейные педагоги проводят мастер-классы.

4. Рекреация (Организация свободного времени в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной аудитории – музейные праздники, концерты, олимпиады, акция «Ночь музеев»).

⁴⁴ Брикунова С.С., Эглит А.А. Педагогические возможности музея в художественно-эстетическом развитии личности младшего школьника // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. №1(36). С. 9–17. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-vozmozhnosti-muzeya-v-hudozhestvenno-esteticheskom-razviti-lichnosti-mladshego-shkolnika>

5. Выставочное направление (Создание и формирование коллекции детского творчества; организация конкурсов и фестивалей детского творчества).

6. Социально-культурное направление (Разработка и реализация арт-терапевтических программ. Опора на невербальные контакты в общении с детьми. В результате арт-терапевтических занятий у ребенка возникает чувство удовлетворения от участия в творческом процессе, формируется ощущение собственной личностной значимости).

7. Научно-методическое направление (Разработка музейно-педагогических проектов и программ; разработка учебных курсов и методических материалов; научно-методическое и практическое сотрудничество с Государственным Русским музеем, Российским центром музейной педагогики и детского творчества; адаптация образовательных и социально-досуговых программ).⁴⁵

В последнее время широкое распространение в музеях получили разнообразные музейно-образовательные программы, в рамках которых реализуются методы и формы работы музейного педагога с детьми.

Главными структурообразующими признаками музейно-образовательных программ являются:

1. Общая идея и тема.
2. Интегративность (объединение в единое целое нескольких форм музейно-педагогической деятельности).
3. Планирование реализации.
4. Использование всего методического потенциала музея.

К признакам музейно-образовательной программы, по мнению ученых, можно также отнести: цикловой характер занятий, регулярность занятий, целостность поэтапно осуществляемого образования,

⁴⁵ Центр музейной педагогики [Электронный ресурс] // Екатеринбургский музей изобразительных искусств: [сайт]. URL: <http://www.emii.ru/>

значительный временной период, занятия проводятся как в музее, так и во внемузейном пространстве.⁴⁶

Музейно-педагогические программы решают целый комплекс задач – от формирования у обучающихся навыков визуального мышления до получения знаний о специфике и истории изобразительного искусства и развития способности его интерпретировать. В целом, такие программы направлены на приобретение ребенком следующих навыков: развитое визуальное восприятие, интерпретация и оценка визуальной информации, изложение самостоятельных суждений, осмысление художественных достижений общества, творчески-активное отношение к окружающему миру.⁴⁷

Центральной образовательной программой Екатеринбургского музея изобразительных искусств можно назвать программу «Здравствуй, музей!». Данная программа является одной из базовых образовательных программ многих музеев России.

Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» разработана Российским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея на основе многолетнего опыта деятельности Русского музея и других отечественных и зарубежных музеев в области художественного воспитания и образования.

Программа стала моделью взаимодействия художественных музеев с системой образования на всех его ступенях. Она легла в основу, разработанной в Русском музее, системы эстетического воспитания детей и юношества. Целью программы «Здравствуй музей» является создание научно-обоснованной системы взаимодействия музея и системы образования, что позволяет объединить усилия музейного педагога, воспитателя детского сада и школьного учителя в деле воспитания

⁴⁶Галкина Т.В. Основы классификации музейно-педагогических форм в российских музеях // Вопросы музеологии. 2011. №2. С. 145–152. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-klassifikatsii-muzeyno-pedagogicheskikh-form-v-rossiyskikh-muzeyah>

⁴⁷ Столяров Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика : учеб. пособие. М. : Высш. шк., 2004. С. 163–164.

эстетически развитой, обогащенной художественным опытом и знаниями личности.

Структура программы включает шесть разделов: «Мы входим в мир прекрасного» – для дошкольников, «Мир музея» – для начальной школы, «Личность и изобразительное искусство» – для среднего школьного возраста, «Социальное творчество и художественный труд» – для учащихся старших классов, «Художественный музей в современном мире» – для гуманитарных вузов», «Шаг навстречу» – для детей с аномалиями развития.

Данная программа объединяет два блока – «Школа в образовательном пространстве музея» и «Музейная педагогика в школе». Такая модель открывает возможность наиболее эффективного взаимодействия музея и школы.⁴⁸

В основе реализации выше представленных образовательных программ Екатеринбургского музея изобразительных искусств лежат активные методы обучения и воспитания: проблемный, частично-поисковый, эвристический и исследовательский метод обучения и воспитания детей. Данные методы способствуют активизации деятельности учащегося, развитию у них самостоятельного мышления.

Представленные методы реализуются в исторически сложившихся базовых формах обучения и воспитания: экскурсия, лекция, музейный урок, беседа, дискуссия, игра, конкурс, фестиваль, мастер-класс, праздник, концерт.

Одной из центральных форм образовательной деятельности музея является музейный урок.

Музейный урок – это такой тип урока, в котором происходит закрепление и углубление знания учащихся по отдельным темам. Эксклюзивным является то, что на каждом таком уроке у учащихся есть

⁴⁸ Многоуровневая музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» раздел «Мир музея» / Разработана под рук. Б.А. Столярова. СПб. : Гос. Рус. музей, 2009г. С. 4–8.

возможность познакомиться с экспонатами, хранящимися в фондах музея и узнать их историю.

Музейный урок относится к нетрадиционным формам обучения, так как соответствует следующим признакам: несет элемент нового, изменяет внешние рамки; кроме программного используется внепрограммный материал; организуется коллективная деятельность учащихся в совокупности с индивидуальной; используется ИКТ, мультимедиа, музыка, видео; дает возможность обучающимся раскрыться по новому; развитие творческого потенциала учащихся.⁴⁹

На таких уроках учащиеся, играя и соревнуясь друг с другом в сообразительности и находчивости (отгадывают загадки, расшифровывают ребусы, отправляются вместе с музейным педагогом в «путешествия во времени»), познают музейный предмет.

Приведем некоторые примеры реализации данных методов и форм в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

1. Педагог давал ребятам задание придумать арт-проект и защитить его. Дети самостоятельно готовили арт-проект, а затем представляли его на музейном уроке учащимся и педагогу: пытались доказать значимость своего проекта, рассказывали, чем он интересен и в чем заключается его оригинальность. В качестве арт-проектов были представлены различные поделки из бумаги и ткани, бисера и железных монет (исследовательский метод).

2. Педагогом задавались проблемные вопросы, такие как «Для чего нужен нам музей?», «Важно ли знать свою историю?», «Как помогает музей раскрыть историю страны или родного края?» и т.д. В процессе ответов на вопросы учащиеся пытались рассуждать, анализировать, сопоставлять, логически мыслить (проблемный метод обучения).

⁴⁹ Шиборко Т.С. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков в образовательном процессе учреждений СПО // Научные исследования в образовании. 2012. №12. 14 с. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-organizatsii-i-provedeniya-netraditsionnyh-urokov-v-obrazovatelnom-protseesse-uchrezhdeniy-spo>

На площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств активно осуществляет свою педагогическую деятельность студия «Маленький творец». На занятиях данной студии ребятам предоставляется возможность познакомиться с музеем (узнать, что такое музей, экспозиция, живопись, графика, архитектура) и выполнить творческие задания. Кроме этого, дети учатся разбираться в живописи, знакомятся с декоративно-прикладным искусством, получают представления о народных промыслах.

В процессе работы с детьми в студии «Маленький творец» музейный педагог использует преимущественно активные методы обучения и воспитания. Приведем примеры некоторых из них:

1. На занятии, посвященному покорению космоса, музейный педагог предложил учащимся познакомиться с экспозицией и найти те экспонаты, которые отражают космическую тематику (космическую атрибутику; цвета, которые напоминают космос; картины на соответствующую тему и т.д.). Педагог при этом выступал в роли фасилитатора: с помощью наводящих вопросов помогал учащимся самостоятельно справиться с поставленной задачей (частично-поисковый метод).

2. На одном из занятий учащимся предлагалось нарисовать картину, посвященную космосу и представить ее музейному педагогу и ребятам. В процессе работы сюжет картины и цветовую гамму ребенок продумывал самостоятельно, опираясь на собственную фантазию (эвристический метод).

В студии «Маленький творец» используются разные формы организации занятий, однако, чаще всего, – это экскурсия, беседа, игра и др.

Можем сделать вывод, что на сегодняшний день образовательно-педагогический потенциал музеев художественного профиля, к которому относится Екатеринбургский музей изобразительных искусств, очень большой.

Образовательно-воспитательная деятельность на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств осуществляется с

помощью активных форм, среди которых важное место занимает музейный урок.

2.2. Методы и формы работы музейного педагога с детьми (на примере музейного урока «Сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны»)

В первой главе исследования были раскрыты формы и методы, используемые в музейной педагогике. В первом параграфе второй главы были обозначены формы и методы, которые используют музейные педагоги при работе с детьми в музеях художественного профиля, в частности в Екатеринбургском музее изобразительных искусств при реализации образовательной программы «Здравствуй музей» и в процессе работы студии «Маленький творец».

В данном параграфе предложен проект музейного урока «Сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны», который может быть использован музейным педагогом, осуществляющего свою деятельность в музее художественного профиля.

Апробация данного урока прошла в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Урок был проведен для обучающихся 1-ых классов МАОУ СОШ №77, возраст детей составляет 7 лет.

Цель урока: Формирование активного эмоционально личностного отношения ребенка к ценностям культуры в процессе знакомства с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (его экспозициями и выставками).

Задачи:

1. Развитие интереса к истории своей страны.
2. Развитие мотивации учащихся к посещению музея.
3. Воспитание художественного вкуса.

Планируемые результаты:

Предметные:

- сформировать представление о Екатеринбургском музее изобразительных искусств, развить интерес к его посещению;
- познакомить с выставками и экспозициями Екатеринбургского музея изобразительных искусств, в частности с экспозиции «Послевоенные дары Эрмитажа».

Метапредметные результаты:

- Развитие способностей образного, ассоциативного мышления.
- Постигание музейного экспоната на основе визуальных впечатлений.
- Ознакомление с терминами, используемыми в искусстве.
- Развитие интереса к искусству.
- Формирование способности сравнивать и различать различные произведения искусства.
- Развитие бережного отношения к музейным экспонатам как к части материальной и духовной культуры.
- Развитие умений «видеть» и анализировать произведения искусства.
- Формирование творческих способностей, гуманистических установок, нравственных ценностей.

Тип урока: получение новых знаний

Методы урока: проблемный метод изложения материала, частично-поисковый.

Формы проведения урока:

- Интерактивная экскурсия (осуществляется с помощью построения диалога между музейным педагогом и учащимися).
- Квест (Форма проведения урока-квеста изменяет привычные стереотипы организации урока. Учащиеся получают возможность самостоятельно анализировать полученную информацию, учатся самостоятельно принимать решения, работать в коллективе.

- Эдьютейнмент (от англ. Edutainment – образование и развлечение; проведение «лекций с обратной связью» в неформальной обстановке).

Форма работы учащихся: коллективная и индивидуальная.

Структура и ход урока.

Название урока: «Сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны»

Продолжительность урока: 45 мин.

Урок состоит из следующих этапов:

1. Организационный.
2. Освоение нового материала.
3. Систематизация знаний и умений, рефлексия.

Главная задача первого (организационного) этапа – стимулировать интерес школьников к предстоящей деятельности. Он включает в себя знакомство школьников с правилами поведения в музее, обсуждение цели посещения музейных выставок и экспонатов, обсуждение деятельности учителя и обучающихся на данном уроке (15 мин).

Задачей второго этапа становится знакомство обучающихся с новым материалом. При реализации данной задачи, педагог выступает фасилитатором: оценивает ситуацию, грамотно ставит вопросы, не позволяет детям отступить от общей темы. На этом этапе реализуются интерактивные формы обучения – экскурсия, квест, эдьютейнмент, которые предполагают получение новых знаний, путем обращения к произведениям искусства и включения школьников в активную поисковую деятельность. На данном этапе реализуются проблемный и частично – поисковый (активный) методы обучения, которые предполагают относительную самостоятельность обучающихся в процессе поиска решения поставленных задач (25 мин).

Третий этап включает в себя выводы по уроку. Педагог дает возможность учащимся самостоятельно оценить урок и подвести итоги: рассказать чему они научились, что нового для себя узнали. Закрепление знаний происходит в игровой форме (5 мин).

Ход урока

1. Организационный этап.

Учитель: Сегодня мы с Вами проведем урок в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

- Скажите, пожалуйста, Вы были когда-нибудь в музее?

Ученики: Да/нет (предполагаемые ответы)

Учитель: Вы знаете, что слово «музей» появилось в глубокой древности? В древней Греции «мусеем» называли храм посвященный музам – покровительницам науки и искусства. В Мусейонах собирались деятели искусства, науки, философы, в храме проходили театрализованные представления. Так же там хранились свитки с мыслями людей и различные «дикувинные вещи».

Учитель: А знаете ли вы, в какой музей мы сегодня пришли. Чем он знаменит? Какие интересные выставки и экспозиции можно в нем посетить?

Ученики: делятся своими предположениями.

Учитель: Сегодня на уроке мы поговорим об одной очень важной для нашей истории экспозиции, совсем недавно открывшейся в стенах этого музея. Познакомимся с ее экспонатами и разгадаем одну тайну.

-Ребята, какой праздник был недавно?

Ученики: 9 мая, День Победы (предполагаемые ответы)

Учитель: Скажите, ребята, война – это плохо?

Ученики: Да (предполагаемый ответ).

Учитель: Почему война – это плохо?

Ученики: Разрушаются города, гибнут люди, война связана с жестокостью и слезами (предполагаемый ответ).

Учитель: Вы совершенно правы, а еще в военные годы разрушаются и гибнут такие культурные ценности как библиотеки, театры, музеи, памятники архитектуры и скульптуры.

Ученики: Да, разрушаются (предполагаемый ответ).

Учитель: Как Вы думаете, что такое ценности?

Ученики: Что-то важное, очень дорогое, значимое, памятное (предполагаемый ответ).

Учитель: А как Вы думаете, нужно сохранять культурные ценности?

Ученики: Да (предполагаемый ответ).

Учитель: Для чего нужно сохранять культурные ценности?

Ученики: Чтобы любоваться, видеть красоту, знать историю (предполагаемый ответ).

Учитель: В годы Великой Отечественной войны в разных городах нашей страны пострадало огромное количество памятников культуры: в Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде и т.д. Так же были полностью разрушены многие архитектурные памятники и утрачено большое количество произведений искусства. Разграблено множество музеев и библиотек. Сегодня мы познакомимся с одним из самых больших и знаменитых музеев мира, с Эрмитажем.

-Ребята, а что Вы знаете про Эрмитаж?

Ученики: Это музей в Санкт-Петербурге/ничего не знаем (предполагаемый ответ)

Учитель: Государственный Эрмитаж – один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Находится данный музей в Санкт-Петербурге. В Эрмитаже около трех миллионов экспонатов.

-Представьте, если бы Вы потратили, хотя бы одну минуту на осмотр каждого экспоната, сколько бы Вам потребовалось времени, чтобы познакомиться со всей экспозицией Эрмитажа?

Ученики:

- Три часа, месяц, пару дней (предполагаемый ответ).

Учитель: Вам бы потребовалось на это пять с половиной лет. Представляйте, как много экспонатов в музее и все эти экспонаты нужно было сохранить, чтобы в годы войны они не пострадали. Для этого сотрудники Эрмитажа в 1941 года упаковали коллекции и двумя эшелонами

отправили их на Урал. Всего было отправлено более миллиона произведений искусства, что составляло почти две трети всего собрания музея. В Свердловске (ныне Екатеринбург) эвакуированные коллекции были размещены в нескольких зданиях: в здании картинной галереи (на ул. Вайнера, 11), в подвале бывшего дома купца Ипатьева, где была расстреляна царская семья (сейчас на этом месте находится Храм на Крови), а также в здании Польского Костела (ныне снесенным).

-После окончания Великой Отечественной войны, в знак признательности за оказанную поддержку и помощь в спасении эвакуированных ценностей, Государственный Эрмитаж передал в фонды Екатеринбургского музея изобразительных искусств десятки замечательных произведений изобразительного искусства, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

-Сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с экспозицией «Послевоенные дары Эрмитажа». Но мы не просто будем рассматривать экспонаты этой экспозиции, а пройдем увлекательный квест.

(Педагог отводит учащихся на экспозицию)

2. Знакомство с новым материалом.

Учитель: Известный коллекционер Семен Семенович обладал богатой и интересной коллекцией, он очень ей гордился. И в этой коллекции была у него самая любимая картина, написанная несколько столетий назад, он каждый день ей любовался. Однажды, проснувшись утром, он как всегда пошел приветствовать свою любимую картину и заметил, что часть краски с картины начала осыпаться... Семен Семенович очень расстроился и долго думал, но никак не мог вспомнить, кто может помочь его любимой картине вернуть первозданную красоту. Давайте поможем ему вспомнить, а для этого ответим на вопросы и выполним некоторые задания.

- Я буду задавать вопросы, а вы будете искать на них ответы и записывать их на полях полученных листов. Затем, когда вы найдете ответы на все вопросы и выполните все задания, вы составите слово, которое очень

поможет нашему герою (Семену Семеновичу) восстановить первоначальный вид его любимой картине.

Зал 1. Античный мир.

Учитель: Решение о передаче предметов искусства античного мира в Свердловскую картинную галерею (Екатеринбургский музей изобразительных искусств) было принято Государственным Эрмитажем в 1948 году, а в 1949 году коллекция из 36 экспонатов поступила в ее фонды. Большую часть составила керамика – светильники, сосуды, терракотовые статуэтки.

- Найдите древнегреческий сосуд в виде головы и запишите его название. Подумайте, в каких целях его могли использовать?

Ученики: Дети выдвигают свои гипотезы, записывают слово – «ответ» (предполагаемая деятельность).

Учитель: В одной из витрин находятся три похожих античных предмета из керамики, предназначенные для освещения. Расскажите, на что они похожи. Напишите их название.

Ученики: Высказывают свои предположения, на что могут походить предметы (на чайник), записывают словосочетание – «светильник закрытый» (предполагаемая деятельность).

Учитель: Найдите сосуд с названием «Ойнохоя». Как по другому можно назвать подобную емкость, используемую в современном быту?

Ученики: Находят сосуд, дают ему названия «кувшин», «ваза с тремя носиками», записывают слово – «кувшин» (предполагаемая деятельность).

Зал 2 Декоративно-прикладное искусство.

Учитель: Сравнительно небольшой раздел скульптуры включает в себя всего десять произведений мастеров России и Европы. Самые ранние произведения – две деревянные скульптуры музыкантов, выполненные неизвестным мастером предположительно на территории Южной Германии в конце XVIII столетия.

- Найдите деревянные скульптуры музыкантов, рассмотрите их внимательно. На первый взгляд, они очень похожи, между собой, но если присмотреться, то можно разглядеть и отличия. Сколько отличий вы найдете?

Ученики: Ищут отличия (предполагаемая деятельность).

Учитель: Коллекция произведений мебельного искусства – одна из самых многочисленных. Шесть десятков предметов знакомят нас с основными этапами развития этого вида прикладного искусства, с конца XVI до начала XX века. Самые крупные европейские центры изготовления мебели находились в Северной Германии, Италии, Флоренции, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

- Какое животное украшает герб, расположенный на верхней левой дверце дубового шкафа XV века? Пофантазируйте на тему: «Владелец этого герба мог быть...»

Ученики: Рассматривают шкаф; размышляют на тему «Кто мог быть его владельцем»; рассматривают герб и выделяют образ льва, рассуждают, каким символом может быть лев (предполагаемая деятельность).

Зал 3. Коллекция фарфора и западноевропейская живопись.

Учитель: Коллекция фарфора является самой обширной частью поступления из Эрмитажа. Она отличается высоким качеством подбора экспонатов. Здесь представлены экспонаты основных производителей «белого золота» Западной Европы и России. Наиболее значительной в этой коллекции является группа произведений Мейсенской фарфоровой мануфактуры.

- Найдите тарелку, на которой изображены насекомые. Перечислите всех насекомых, которых увидите. Найдете, самое красивое насекомое и запишите.

Ученики: Перечисляют насекомых, записывают слово – «бабочка» (предполагаемая деятельность).

Учитель: Какой символ изображен на стеклянном бокале императрицы Екатерины II?

Ученики: Ребята рассматривают бокал, выделяют образ двуглавого орла, записывают слово – «орел» (предполагаемая деятельность).

Учитель: Найдите самую большую картину в этом зале (Робер Гюбер «Воображаемый вид Рима с «укротителем коня» на площади Монте Кавалло и церковью XIX век»)

-Расскажите, что вы видите?

Ученики: Людей, храм, памятник, деревья (предполагаемый ответ).

Учитель: Что могло бы происходить на этой картине?

Ученики: Люди гуляют, возможно, на улице вечер или утро (предполагаемый ответ).

Учитель: Что вам больше всего нравится на этой картине?

Ученики: Цвета, храм, собака, люди гуляют (предполагаемый ответ).

Учитель: Запишите, какое время года изображено на этой картине?

Ученики: Определяют, что на картине изображено лето, записывают слово – «лето» (предполагаемая деятельность).

Зал 4. Декоративно-прикладное искусство и отечественная живопись.

Учитель: Разыщите самые большие часы в этом зале. Присмотритесь и найдите на этих часах еще одни часы, запишите, как они называются.

Ученики: Разглядывают часы, замечают множество деталей, находят еще одни часы, записывают словосочетание – «песочные часы» (предполагаемая деятельность).

Учитель: Какое животное изображено на стеклянном графине из сервиза Бобринских?

Ученики: Рассматривают графин, находят животное, записывают слово – «бобер» (предполагаемая деятельность).

Учитель: Отгадайте загадку:

Замечательный дружище,

Деревянная ручища
Да железный обушок,
Закаленный гребешок.
Он у плотника в почете –

Каждый день с ним на работе

- Что это? А теперь найдите этот предмет в украшении мебели. Какие еще интересные предметы в отделке этого кресла вы заметили, перечислите.

Ученики: Отгадывают загадку – топор. Находят кресло, на котором изображен топор. Рассматривают кресло и замечают на нем рукавицы, рушник. Пробуют прочесть надпись на спинке кресла (предполагаемая деятельность).

Учитель: Найдите предмет мебели, на котором изображены ангелочки, запишите его название.

Ученики: Находят предмет мебели – рабочий столик (записывают ответ). Рассуждают, кому бы он мог принадлежать (предполагаемая деятельность).

Учитель: А теперь давайте составим из пронумерованных букв полученных слов искомое слово.

Ученики: Составляют слово – реставратор (предполагаемая деятельность).

Учитель: Ребята, а Вы знаете, кто такой реставратор?

Ученики: Да/нет (предполагаемый ответ).

Учитель: Реставратор – это профессионал, который возвращает предметам или объектам искусства первоначальный облик, восстанавливает утраты предмета (сколы, удары, разломы и многое другое) и улучшает его внешний вид.

Теперь ребята Вы знаете, что существуют профессионалы, которые восстанавливают культурные ценности, дают вторую жизнь произведениям искусства и следят за их состоянием. В каждом музее есть реставратор, который помогает культурным ценностям радовать наши глаза. Благодаря

вашей смекалке, вы помогли коллекционеру Семену Семеновичу вспомнить, кто может восстановить его любимую картину.

3. Выводы по уроку, систематизация знаний, рефлексия.

Учитель: Ребята, сегодня мы побывали в удивительном месте – в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Поделитесь, пожалуйста, что нового вы сегодня увидели, услышали и узнали?

Ученики: Первый раз были на занятии в музее, посетили музей и посмотрели экспозицию, узнали новое слово «реставратор», посмотрели много новых и интересных вещей (предполагаемый ответ)

Учитель: Сегодня у нас был очень насыщенный урок. Мы посетили музей, познакомились с очень важной для нашей истории экспозицией «Послевоенные дары Эрмитажа», поговорили о том, что такое ценности и, какую роль они играют в жизни каждого из нас, прошли увлекательный квест, в ходе которого познакомились с отдельными экспонатами и открыли для себя очень важную профессию – реставратор.

На основании результатов проведенного музейного урока, мы можем сделать следующие выводы.

Музейный урок показал высокую результативность: учащиеся активно вступали в диалог с учителем: задавали вопросы, слушали, фантазировали, высказывали собственные мысли по поводу тех или иных представленных произведений искусства, слаженно работали в команде, творческий подходили к вопросам и заданиям, представленным в квесте.

Можно отметить, что формы и методы, используемые на уроке, позволили решить поставленные задачи.

Таким образом, музейная среда является столь же активным средством образования и воспитания, что и школьная, она обладает огромным духовным потенциалом.

Образовательная деятельность музея художественного профиля реализуется через совокупность определенных педагогических действий,

направленных на познание человеком искусства, формирование художественного восприятия и развитие творческого потенциала личности.

К принципам музеев художественного профиля относятся непрерывность и преемственность в процессе эстетического и художественного воспитания; утверждение самооценности художественного произведения; отбор высокохудожественных произведений.

Образовательная деятельность музея реализуется в нескольких базовых направлениях – эстетическое, историко-художественное, гуманитарно-междисциплинарное, социально-ориентационное.

Деятельность Екатеринбургского Музея изобразительных искусств ориентирована на личность как реального, так и потенциального музейного посетителя.

Основными задачами музейного педагога Екатеринбургского музея изобразительных искусств являются: развитие мотивации ребенка через произведения искусства, их восприятие и анализ; формирование и развитие образной среды; постижение духовных ценностей через восприятие и рефлекссию произведений искусства; постижение художественно-образного языка искусства; создание атмосферы взаимодействия и сотрудничества между педагогом и учащимися, учащимися между собой.

К главным направлениям деятельности Екатеринбургского музея изобразительных искусств можно отнести: информирование, обучение, творческое развитие, рекреация, организация выставок, социально-культурная деятельность, научно-методическая работа.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств реализует множество образовательных программ, среди которых важное место занимает образовательная программа «Здравствуй, музей!».

Данная программа объединяет два блока – «Школа в образовательном пространстве музея» и «Музейная педагогика в школе». Такая модель открывает возможность наиболее эффективного взаимодействия музея и школы.

На площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств активно осуществляет свою педагогическую деятельность студия «Маленький творец». На занятиях данной студии дети учатся разбираться в живописи, знакомятся с декоративно-прикладным искусством, получают представления о народных промыслах, имеют возможность поучаствовать в творческой деятельности.

В основе работы студии и реализации всех образовательных программ Екатеринбургского музея изобразительных искусств лежат проблемный, частично-поисковый, эвристический и исследовательский методы обучения и воспитания детей.

Представленные методы функционируют в исторически сложившихся базовых формах обучения и воспитания: экскурсия, лекция, музейный урок, беседа, дискуссия, игра, конкурс, фестиваль, мастер-класс, праздник, концерт.

Одной из главных форм образовательной деятельности музея является музейный урок.

Музейный урок – это такой тип урока, в котором происходит закрепление и углубление знания учащихся по отдельным темам. В процессе проведения такого урока у учащихся есть возможность познакомиться с экспонатами, хранящимися в фондах музея и узнать их историю.

В рамках образовательной программа «Здравствуй, музей!» нами был разработан и реализован проект музейного урока «Сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны».

В процессе проведения музейного урока мы задействовали частично-поисковый и проблемный методы обучения и воспитания.

Данный урок включал такие формы работы с обучающимися как интерактивная экскурсия, квест и эдьютейнмент.

Музейный урок показал высокую результативность: учащиеся активно вступали в диалог с учителем: задавали вопросы, слушали, фантазировали, высказывали собственные мысли по поводу тех или иных представленных произведений искусства, слаженно работали в команде, творческий подходили к вопросам и заданиям, представленным в квесте.

Можно отметить, что формы и методы, используемые на уроке, позволили решить поставленные задачи.

Заключение

На основе проделанной нами работы можно сделать следующие выводы.

Музей – учреждение, призванное 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 так же удовлетворения духовных потребностей.

Исследователи выделяют следующие направления деятельности музея: фондовая работа, экспозиционная деятельность, реализация культурно-образовательной деятельности музея, научно-исследовательская работа.

Важным направлением в деятельности музея является образовательная деятельность.

Образовательная деятельность музея позволила сформироваться такой отрасли педагогики как музейная педагогика.

Музейная педагогика – пограничная научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения и педагогических наук и исследующая образовательно-воспитательные цели.

Вопросами возникновения и развития музейной педагогики занимались такие зарубежные исследователи как Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Г. Фройденталь.

Проблема становления музейной педагогики как науки интересовала отечественных исследователей музееведов А.В. Бакушинского, Н.И. Романова, Ф.И. Шмидта.

Ученые выделяют воспитательную, образовательную и развивающую функции музейной педагогики.

Музейная педагогика повлияла на появление новой профессии – музейный педагог.

Музейный педагог – это человек, знающий коллекции музея и умеющий организовать познавательный процесс.

Музейный педагог должен обладать следующими качествами: эмпатия, рефлексия, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству.

В должностные обязанности музейного педагога входит: приспособление образовательной программы к конкретной аудитории, свободное общение с аудиторией, умение отбирать музейный материал в образовательных целях, обладать знаниями о различных разделах коллекции, уметь донести свои знания до слушателей, организация диалога между посетителем и искусством.

Музейный педагог в своей деятельности реализует следующие цели: учит ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, формирует ценностное отношение к историко-культурному наследию, формирует понимание взаимосвязи исторических эпох, формирует устойчивую художественную потребность и навыки общения с памятниками культуры, развивает способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению, формирует толерантность, уважение к другим культурам, их понимание и принятие.

Музейный педагог, использует те же педагогические методы и формы обучения и воспитания ребенка, что и школьный учитель.

Ведущими методами деятельности музейного педагога являются проблемный, частично-поисковый, эвристический и исследовательские методы обучения и воспитания детей.

Исследователи выделяют как традиционные (базовые) формы организации деятельности музейного педагога с детьми, так и инновационные (интерактивные) формы.

К базовым формам можно отнести такие формы музейной педагогики как экскурсия, лекция и консультация.

В основе интерактивных форм организации музейных занятий лежит диалог музейного педагога и школьников, школьников между собой.

К интерактивным формам организации деятельности музея с обучающимися относится форма квест, в ходе которого школьники самостоятельно решают логические задачи, осуществляют поиск необходимой информации, учатся работать с информационными ресурсами.

Образовательная деятельность музея художественного профиля реализуется через совокупность определенных педагогических действий, направленных на познание человеком искусства, формирование художественного восприятия и развитие творческого потенциала личности.

К принципам музеев художественного профиля относятся непрерывность и преемственность в процессе эстетического и художественного воспитания; утверждение самоценности художественного произведения; отбор высокохудожественных произведений.

Образовательная деятельность музея реализуется в нескольких базовых направлениях – эстетическое, историко-художественное, гуманитарно-междисциплинарное, социально-ориентационное.

Деятельность Екатеринбургского Музея изобразительных искусств ориентирована на личность как реального, так и потенциального музейного посетителя.

Основными задачами музейного педагога Екатеринбургского музея изобразительных искусств являются: развитие мотивации ребенка через произведения искусства, их восприятие и анализ; формирование и развитие образной среды; постижение духовных ценностей через восприятие и рефлекссию произведений искусства; постижение художественно-образного языка искусства; создание атмосферы взаимодействия и сотрудничества между педагогом и учащимися, учащимися между собой.

К главным направлениям деятельности Екатеринбургского музея изобразительных искусств можно отнести: информирование, обучение,

творческое развитие, рекреация, организация выставок, социально-культурная деятельность, научно-методическая работа.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств реализует множество образовательных программ, среди которых важное место занимает образовательная программа «Здравствуй, музей!».

Данная программа объединяет два блока – «Школа в образовательном пространстве музея» и «Музейная педагогика в школе». Такая модель открывает возможность наиболее эффективного взаимодействия музея и школы.

На площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств активно осуществляет свою педагогическую деятельность студия «Маленький творец». На занятиях данной студии дети учатся разбираться в живописи, знакомятся с декоративно-прикладным искусством, получают представления о народных промыслах, имеют возможность поучаствовать в творческой деятельности.

В основе работы студии и реализации всех образовательных программ Екатеринбургского музея изобразительных искусств лежат проблемный, частично-поисковый, эвристический и исследовательский методы обучения и воспитания детей.

Представленные методы функционируют в исторически сложившихся базовых формах обучения и воспитания: экскурсия, лекция, музейный урок, беседа, дискуссия, игра, конкурс, фестиваль, мастер-класс, праздник, концерт.

Одной из главных форм образовательной деятельности музея является музейный урок.

Музейный урок – это такой тип урока, в котором происходит закрепление и углубление знания учащихся по отдельным темам. В процессе проведения такого урока у учащихся есть возможность познакомиться с экспонатами, хранящимися в фондах музея и узнать их историю.

В рамках образовательной программа «Здравствуй, музей!» нами был разработан и реализован проект музейного урока «Сохранение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны».

В процессе проведения музейного урока мы задействовали частично-поисковый и проблемный методы обучения и воспитания.

Данный урок включал такие формы работы с обучающимися как интерактивная экскурсия, квест и эдьютейнмент.

Музейный урок показал высокую результативность: учащиеся активно вступали в диалог с учителем: задавали вопросы, слушали, фантазировали, высказывали собственные мысли по поводу тех или иных представленных произведений искусства, слаженно работали в команде, творческий подходили к вопросам и заданиям, представленным в квесте.

Можно отметить, что формы и методы, используемые на уроке, позволили решить поставленные задачи.

Список использованной литературы

1. Алексеева Н.Д., Рябова Е.В. Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсионной деятельности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. № 1. С. 14–17. URL : <http://cyberleninka.ru/article/n/kvest-ekskursiya-kak-innovatsionnaya-forma-ekskursionnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 18.04.2016).
2. Брикунова С.С., Эглит А.А. Педагогические возможности музея в художественно-эстетическом развитии личности младшего школьника // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2015. № 1(36). С. 9–17. URL : <http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-vozmozhnosti-muzeya-v-hudozhestvenno-esteticheskom-razvitii-lichnosti-mladshhego-shkolnika> (дата обращения: 04.05.2016).
3. Ботякова О.А. Музей этнографического профиля в контексте образования и культуры России: дис. канд. культурологи: 24.00.03 / Ботякова Ольга Анатольевна. СПб. : Уч. пед. издат., 2007. 240 с.
4. Брюнингсхаус-Кнубель К. Музейный педагог защитник интересов посетителей // Международный журнал «Museum». 2009. № 2. 83 с.
5. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М. : Советский художник, 1981. 352 с.
6. Вопросы музеологии / под ред. Медведевой Е.Б // Научно-практический журнал «Музей». 2013. №9. С. 76–83. URL: <http://www.panor.ru/list/muzey201309/muzey/assets/basic-html/page76.html> (дата обращения: 18.02.2016).
7. Галкина Т.В. Музейная педагогика: Коммуникативный феномен экскурсии как базовой музейно-педагогической формы // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. №4. С. 63–67. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzeynaya-pedagogika-kommunikativnyy->

обращения: 17.04.2016).

8. Гушин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал университета «Дубна». 2012. №2. С. 18–22.

9. Галкина Т.В. Основы классификации музейно-педагогических форм в российских музеях // Вопросы музеологии. 2011. №2. С. 145–152. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-klassifikatsii-muzeyno-pedagogicheskikh-form-v-rossiyskih-muzeyah> (дата обращения: 07.05.2016).

10. Государственные стандарты общего образования [Электронный ресурс] // Российское образование федеральный портал [сайт]. URL: <http://www.edu.ru/db/portal/obschee/> (дата обращения: 04.03.2016).

11. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. М. : Просвещение, 1982. 319 с.

12. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М. : Педагогика, 1981. 185 с.

13. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». Концепция, структура, содержание / Столяров Б.А., Бойко А.Г., Сечин А.Г. СПб. : Гос. Рус. музей, 2008. 48 с.

14. Милованов К.Ю. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной России // Ценности и смыслы. 2013. №6(28). С. 84–100 URL : <http://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-rol-muzeev-v-sotsiokulturnom-prostranstve-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 13.05.2016)

15. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. 392 с.

16. Многоуровневая музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» раздел «Мир музея» / Разработана под рук. Б.А. Столярова. СПб. : Гос. Рус. музей, 2009. 70 с.

17. Медведева Е.Б., Юхневич, М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина // Культурно-образовательная деятельность музеев. М. : Изд. Эгвес, 1997. 273 с.
18. Образовательная деятельность художественного музея / Под ред. Б. А. Столярова. СПб: Гос. Рус. музей, 2005. Вып. VIII. 128 с.
19. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013). Глава 1, статья 2. URL : <http://zakonbase.ru/zakony/ob-obrazovanii/>
20. Проблемное обучение: прошлое, настоящее, будущее: Коллективная монография: в 3 кн. / Под ред. Е. В. Ковалевской // Лингво-педагогические категории проблемного обучения. Нижневартовск : Изд-во Нижне-варт. гуманит. ун-та, 2010. Кн. 1. 298 с.
21. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М. : Издательский центр «Академия», 2009. 192 с.
22. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. / Мин-во культуры РФ, Российский ин-т культурологии, Ин-т «Открытое общество» / Под ред. А. А. Сундиева, Э. В. Расшивалова [и д.р.]. М. : Прогресс; Рипол Классик, 2001. – Т. 1. 416 с.
23. Романов Н. И. О задачах и методах экскурсий по искусству // Экскурсионный вестник. 1916. № 1. С. 15 – 23.
24. Столяров Б. А. Педагогический контекст образовательной деятельности художественного музея // Музей и общество. Проблемы взаимодействия. М. : Гос. Рус. музей, 2001. 73 с.
25. Столяров Б.А. Концепция и программа эстетического воспитания молодёжи в условиях взаимодействия школы и музея / Б.А. Столяров, А.Г. Бойко. СПб. : ПИТЕР, 2001. 99 с.
26. Столяров Б.А. Музейная педагогика: История, теория, практика : учеб. пособие. М. : Высш. шк., 2004. 216 с.

27. Столяров Б.А. Основы экскурсионного дела / Б.А. Столяров, Н.Д. Соколова, А.Н. Алексеева. СПб. : Норинт, 2001. 114 с.
28. Троянская С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной компетентности : учеб. пособие. Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2007. 139 с.
29. Харламов И.Ф. Педагогика. М. : Просвещение, 1997. 520 с.
30. Центр музейной педагогики [Электронный ресурс] // Екатеринбургский музей изобразительных искусств : [сайт]. URL: <http://www.emii.ru/> (дата обращения: 05.05.2016).
31. Шиборко Т.С. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков в образовательном процессе учреждений СПО // Научные исследования в образовании. 2012. №12. 14 с. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-organizatsii-i-provedeniya-netraditsionnyh-urokov-v-obrazovatelnom-protssesse-uchrezhdeniy-spo> (дата обращения: 13.05.2016).
32. Шibaев В.П., Шibaева Л.М. Методические и этические аспекты подготовки преподавателя к проведению занятия на интерактивной основе // Мир науки, культуры, образования. 2014. №4(47). С. 103–104. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-i-eticheskie-aspekty-podgotovki-prepodavatelya-k-provedeniyu-zanyatiya-na-interaktivnoy-osnove> (дата обращения: 10.05.2016).
33. Юхневич М.Ю. Музейная педагогика за рубежом / Лаборатория музейного проектирования, Рос. инс-т культурологии, 1997. 73 с.
34. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей : учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. 154 с.