Шабанова А.А.

Культурно-образовательная деятельность музеев: понятие и формы (на примере Белгородского государственного художественного музея).

Музей давно перестал быть только центром хранения и передачи культурного наследия. Как один из самых современных проявлений нашей культуры музей, вместе с храмом, библиотекой, школой и университетом, составляет основу культурной и общественной жизни, являясь и хранилищем живого классического наследия и одновременно влияя на изменение современной интеллектуальной, духовной, художественной жизни. Художественный музей всей природой своего существования ориентирован на совершенствование социокультурной реальности, художественной культуры, воспитания разновозрастной аудитории.

На протяжении столетий музей постепенно, шаг за шагом превращался в особого рода школу, в которой человек учится быть человеком. Эту школу никогда не заканчивают, потому что и ребенок, и пожилой человек, придя на выставку или любимый зал постоянной экспозиции, каждый раз открывают для себя нечто новое – в том случае если они научились видеть и понимать искусство, если общение с ним стало постоянной душевной потребностью. И дело не в информации о художниках и их творениях, которые можно выучить, чтобы поддержать «культурную» среду, а в сохранении способности улавливать самые тонкие нотки, идущие к нам порой через веки, открывать свое сердце живительным впечатлениям от произведений искусства. Ведь «художественный музей представляет ту часть культурного наследия, постижения которой помогает человеку строить картину мира. Взаимодействие с музейной средой и памятниками изобразительного искусства дает ему возможность двигаться от безбрежных просторов вселенной к самому себе, способствуя его личностному становлению»[1].

Таким образом, музеи сегодня занимают одно из ведущих мест на рынке образовательных услуг. В современном мире музей как социальный институт приобретает новое место и назначение, он становится активным элементом общественной жизни.

Неслучайно в последние годы особая роль отводится *культурно-образовательной деятельности музеев*. Она приобретает большое значение не только для успешной работы самих музеев, но и для исторического и культурного развития общества. С XVIII в. просветительная миссия музеев была их основной прерогативой. Но на каждом историческом этапе выполнение этой миссии происходило в соответствии с особенностями и потребностями социальной, экономической и политической жизни общества и государства.

Работа музея с посетителями в советское время носило название «научно-просветительная работа», теперь музеи используют термин «культурно-образовательная деятельность».

---

[1] Столяров Б.А. Музей в пространстве культуры и образования. – СПб., 2007. – С. 4.

Научно-просветительная работа советских музеев, большей частью, сводилась к образованию и воспитанию их посетителей, с одной стороны, обязательно с учетом идеологических требований государства; с другой стороны, работа с музейными посетителями всегда носила научный, нерекреационный характер. Формы научно-просветительной работы порой носили отпечаток «заидеологизированности» и не отличались большим разнообразием по сравнению с последующим периодом, в основном они были представлены лекциями и экскурсиями, кроме того, создавались кружки, проводились конференции. В целом, преимущество отдавалось научным исследованиям, а не работе с посетителями.

Понятие **«культурно-образовательная деятельность»** получило распространение в отечественном музееведении с начала 1990-х гг., и его активное использование было вызвано появлением новых подходов в работе с музейными посетителями[2].

В последние десятилетия минувшего столетия содержательная сторона культурно-образовательной деятельности российских музеев претерпела серьезные изменения в концептуальном плане. Согласно новым представлениям, задачи музея не должны сводиться к передаче суммы знаний о явлениях, процессах, фактах и музейных предмета. Обращение к внутреннему миру музейного посетителя, воздействуя на его чувственно-эмоциональную сферу, погружение его в историческую среду, включение его воображения и ассоциативного восприятия – такими стали приоритеты новой концепции культурно-образовательной деятельности музеев. Человек, пришедший в музей – не объект воспитательного воздействия, а равноправный собеседник, поэтому общение музея с аудиторией должно выстраиваться в форме не монолога, а диалога[3].

Таким образом, культурно-образовательную деятельность музеев отличает, прежде всего, разнообразие предлагаемых форм: от лекций и экскурсий до музейных праздников и семейных абонементов выходного дня. При ее осуществлении реализуются и образовательные, и развлекательные функции музея, потому что она рассчитана на аудиторию с разным уровнем подготовки: от интеллектуалов-знатоков музейной культуры и искусства до школьников и людей, пришедших в музей приятно отдохнуть. Культурно-образовательная деятельность нацелена не только на одноразовые контакты с аудиторией, но и на длительные и систематические посещения музея.

В начале 1990-х гг. стали создаваться оригинальные музейно-педагогические программы, ориентированные на учащихся, специалисты вернулись к необходимости создания детских музеев. В вопросах работы с взрослой музейной аудиторией российские специалисты обратили внимание на опыт зарубежных коллег. У западных специалистов российские музееведы

---

[2] Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2004. – С.469.

[3] Юренева Т.Ю. Музееведение … – С.494.

заимствовали новый термин - «музейная коммуникация», который стал активно использоваться в российской музейной практике[4].

Рассматривая формы культурно-образовательной деятельности музеев, следует отметить их разнообразие. К традиционным относятся экскурсии и лекции, сложившиеся ещё в конце XIX в. С середины 1980-х гг. распространяются такие жанры экскурсий, как театрализованные экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсии-уроки и др. Понятие клубные формы музейной работы объединяет лектории, музыкальные и литературные гостиные и салоны, вечера, музейные праздники, кружки и музейные клубы. Обязательным условием функционирования музейных клубных форм является связь с собранием конкретного музея. Значение клубных форм музейной работы, превращающих музей в центры общения, возрастает в современной ситуации господства новых информационных технологий в постиндустриальном обществе. Люди, живущие в виртуальном пространстве интернета, восполняют дефицит общения, объединяясь по интересам в реальном пространстве музея.

Для успешной реализации образовательных программ и разработки методик и содержания конкретных форм в музее осуществляется изучение музейной аудитории и, соответственно, дифференцированный подход к различным группам посетителей. Музейная аудитория делится по возрастному признаку на детскую (приоритетная группа музейных посетителей) и взрослую; а также по социальному, профессиональному, национальному и другим признакам (семьи, групповые или одиночные, студенты, пенсионеры, посетители с ограниченными возможностями т.д.) Образовательные программы учитывают специфику конкретного музея и особенности его музейного собрания[5].

Подробную классификацию форм культурно-образовательной деятельности предложила О.А. Ботякова[6]. Авторская классификация разработана на базе Российского этнографического музея с учетом опыта музеев других профильных групп. Она включает как традиционные формы культурно-образовательной (музейно-педагогической) деятельности музея, так и новации последнего времени.

Первая ступень классификации – разделение всей совокупности форм два класса: класс **элементарных** (базовых, простых) форм и класс **комплексных**[7] форм. *Класс элементарных форм* объединяет реально существующие и потенциально возможные формы культурно-

---

4 Озерова Дарья Евгеньевна. Культурно-образовательная деятельность исторических музеев в России и Германии, 1971-2001 гг. (На примере музеев городов Ярославля и Билефельда): Дис. ... канд. ист. наук : 24.00.03 : Ярославль, 2003 267 с. РГБ ОД, 61:04-7/26-2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/4074/ (дата обращения: 28.09.2010).

5 Культурно-образовательная деятельность музеев // Электронная российская музейная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/rme/mb_cult.asp (дата обращения: 5.10.2010).

6 Ботякова О.А. Формы культурно-образовательной деятельности. Проблемы классификации. Тезисы. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tourism.pu.ru/attachments/075_Botiakova_2.doc (дата обращения: 5.10.2010).

7 Юхневич М.Ю. Новые музейные технологии музейного образования // Основы музееведения. М., 2005. – С. 491.

образовательной деятельности музея по признаку их структурной однородности, что позволяет выделить каждую форму в качестве исходного модуля. К элементарным формам относятся: экскурсия, лекция, консультация, музейное занятие, музейный урок, спектакль, концерт, дефиле (демонстрация моделей одежды), бал, мастер-класс. Класс элементарных форм подразделяется на типы: 1) формы, производные от образовательно-воспитательной функции музея (лекция, консультация, музейный урок, музейное занятие) и 2) формы, производные от рекреационной функции музея (экскурсия, спектакль, концерт, дефиле, бал, мастер-класс).

Следующий классификационный уровень – группа – подразумевает ранжирование по признаку формы, в которой находит воплощение коммуникативная деятельность музея (лекция, экскурсия, консультация, кружок, студия и т.д.). Каждая структурная единица (модуль) группы, в свою очередь дифференцируется по видам, подвидам и разрядам.

Класс комплексных форм группируются по признакам использования технологии синтеза и многократности совершаемого действия: экскурсионные и лекционные циклы, кружок, студия, курсы, фестиваль, музейный праздник, музейная акция клуб, «вечера». Тип комплексных форм подразделяется на три подтипа: 1) подтип одномерных (первичных форм), 2) подтип комбинированных однократных форм, 3) подтип комбинированных серийных форм.

В своей работе О.А. Ботякова дает характеристику и описания каждой выделяемой форме, виду и типу культурно-образовательной деятельности. Особое внимание автор уделят такому «типу элементарных форм», как экскурсия. И это неслучайно, ведь экскурсия является традиционной базовой формой музейно-педагогической деятельности, обязательной и одной из самых распространенных форм работы с посетителями в современных российских музеях. При этом необходимо подчеркнуть, что главными признаками музейной экскурсии являются предметность и динамика, что обеспечивает эффективность ее повсеместного использования в музейной коммуникации. Что касается разнообразия музейных экскурсий, то можно констатировать на настоящий момент процесс их развития в содержательном направлении, применительно к возрастному составу аудитории, к расширению профессиональных групп посетительской аудитории, к рациональному использованию экскурсионного потенциала как в музее, так и в окружающем пространстве. Наличие признаков дальнейшего развития свидетельствует о значительном потенциале этой формы и ее феноменальной жизнестойкости. К таким выводам пришел автор статьи «Музейная педагогика: коммуникативный феномен экскурсии…» Т.В. Галкина[8].

---

[8] Галкина Т. В. Музейная педагогика: коммуникативный феномен экскурсии как базовой музейно-педагогической формы // Вестник ТГПУ: электронный научный журнал. – 2010. – Выпуск №4 (94) [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.tspu.ru (дата обращения: 25.11.2010).

Различные виды классификаций и форм культурно-образовательной деятельности, разумеется, характерны, в том числе и для художественных музеев.

Среди художественных музеев областных центров достойное место занимает Белгородский государственный художественный музея, открытый в 1983 году. До ноября 2007 года музей размещался в старинном трехэтажном здании, построенном в 1910 году для первого городского кинотеатра «Орион». Свой 25-летний юбилей музей отметил в великолепном новом трехэтажном здании в стиле «русский модерн», расположенном в самом центре города. Сейчас коллекция музея насчитывает более 4 000 произведений живописи, графики, скульптуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства, отражающей в основном русское (советское) изобразительное искусство XX века.

Культурно-образовательная работа является одним из важнейших направлений деятельности Белгородского государственного художественного музея. Комплекс культурно-образовательной деятельности музея достаточно разнообразен. С самого начала его работы, помимо экскурсий и музейных лекций, широкое распространение получили тематические вечера, работа лектория для младших школьников «Азбука искусства» и клуба «Искусство», декабрьские и апрельские музыкальные вечера, сольные концерты музыкантов филармонии, встречи с полюбившимися зрителям белгородскими художниками.

Таким образом Белгородский художественный музей накопил немалый опыт работы по эстетическому и художественному воспитанию разнообразной аудитории. Сегодня на его основе разрабатываются новые формы и приемы культурно-образовательной деятельности, совершенствуются традиционные мероприятия.

Сотрудниками музея разработана экспериментальная музейно-педагогическая программа «Мир художественного музея». Эти музейные занятия и уроки из цикла «Эстетический всеобуч» в интересной форме знакомят детей с художественным музеем, видами и жанрами изобразительного искусства, творчеством художников. С 2006 года действует программа изостудии «Чудеса из гипса своими руками», где дети занимаются изготовлением гипсовой игрушки и ее росписью. Проводимые музеем конкурсы и викторины стимулируют творческую активность одаренных детей и молодежи, а также выявляют и поддерживают перспективных талантливых молодых художников. Так, с 2006 года проводится областной конкурс юных художников Белгородчины «Золотая палитра». Еще одной новой увлекательной формой работы с молодежью стал ежегодный открытый детско-юношеский конкурс граффити под девизом «Молодежь без наркотиков».

Благодаря постоянно действующей экспозиции, обширной и многообразной выставочной деятельности, Белгородский художественный музей посещает все большее количество любителей искусства со всей России. За 27 лет существования музея более одного миллиона белгордцев и

гостей города посетило его выставки. И все это - лишь часть большой, культурно-просветительской, научной и воспитательной деятельности, проводимой сотрудниками музея. Все их усилия направлены на достижение основной миссии и цели музея – удовлетворение художественно-эстетических потребностей населения через обеспечение и организацию доступа к культурным ценностям, формирование высокого художественно-эстетического вкуса населения области, повышение общественной востребованности и социальной значимости художественного музея

Таким образом, музеи сегодня перестают быть только научными и образовательными центрами, а становятся наряду с этим еще и местом отдыха и приятного проведения свободного времени. Современный музей находится в острой конкурентной борьбе за своих посетителей в связи с появлением других возможностей проведения времени и досуга: телевидением, видео, Интернетом, компьютерными играми и т.д. Для приобретения постоянных посетителей музеи стали разрабатывать и применять на практике новые формы культурно-образовательной деятельности: интерактивные экскурсии, музейные праздники, музейные ночи. С начала перестройки в нашей стране такую позицию, которая характерна в настоящее время для всего музейного пространства в Европе и в мире, занимают большинство отечественных музеев.

Поиск новых форм культурно-образовательной деятельности музеи продолжают по настоящий момент.