

Л.Е. Петрова
Е.А. Фитьмов
Ставрополь

ДИДАКТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МУЗЕЙНОГО ЗАНЯТИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополнительное образование, музеи, музейная педагогика, школьники, воспитание школьников, социализация детей, гуманитарные знания, художественное восприятие, искусство, эстетическое воспитание, средства воспитания, музейные занятия.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные вопросы эстетического воспитания и образования школьников средствами музейной педагогики. Данная статья подводит к пониманию необходимости переосмыслить роль музея и музейного занятия с различными возрастными категориями учащихся, что обусловлено серьезными гуманитарными и социальными проблемами и противоречиями, возникшими в российском обществе. Музей может сыграть важную роль в духовном развитии личности, так как обладает специфическими средствами воспитательного воздействия, которых нет у других общественных институтов.

Поступательное развитие художественного восприятия изобразительного искусства в условиях музейной среды способно включить человека в культурную сферу взаимодействия зрителя и автора произведения. Одна из важных задач музейного занятия с учащимися – организация диалога, сотворчества личности с автором произведения. Подобная форма работы может быть организована в музеях различных профилей, например, в краеведческих, этнографических, где представлены предметы культа, веры, декоративно-прикладные изделия. Работа с посетителем в музее должна быть построена таким образом, в которой бы он являлся одновременно зрителем и участником мероприятия.

L.E. Petrova
E.A. Fitmov
Stavropol

TEACHING MUSEUM CLASSES IN THE ARTISTIC DEVELOPMENT OF SCHOOL STUDENTS

KEYWORDS: additional education, museums, museum pedagogy, schoolchildren, upbringing of schoolchildren, socialization of children, humanitarian knowledge, artistic perception, art, aesthetic education, means of education, museum classes.

ABSTRACT. The article deals with topical issues of aesthetic education and education of schoolchildren by means of Museum pedagogy. This article leads to the understanding of the need to rethink the role of the Museum and Museum classes with different age groups of students, due to serious humanitarian and social problems and contradictions that have arisen in Russian society. The Museum can play an important role in the spiritual development of the individual, as it has specific means of educational influence, which other public institutions do not have.

The progressive development of artistic perception visual arts in the conditions of Museum environment capable of integrating the person into the cultural sphere of interaction between the spectator and the author of the work. One of the important tasks of the Museum classes with students – the organization of dialogue, co-creation of the individual with the author of the work. This form of work can be organized in museums of different profiles, such as local history, ethnographic, which presents objects of worship, faith, decorative and applied products. Work with the visitor in the Museum should be built in such a way that he was both a spectator and a participant of the event.

В России дополнительное образование детей развивается на лучших традициях российской системы внешкольного образования и воспитания. Безусловно, школа имеет большое значение в ста-

Петрова Людмила Евгеньевна, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства, Ставропольский государственный педагогический институт; член Союза дизайнеров России, член творческого Союза художников России.

Petrova Liudmila Evgenievna, Senior Lecturer, Department of Fine Arts, Stavropol State Pedagogical Institute; Member of the Russian Union of Designers, Member of the Creative Union of Russian Artists, Stavropol, Russia.

Фитьмов Евгений Алексеевич, доцент кафедры изобразительного искусства, Ставропольский государственный педагогический институт; член Союза дизайнеров России; e-mail: milagen@mail.ru.

Evgeny A. Fitmov, Associate Professor of the Department of Fine Arts, Stavropol State Pedagogical Institute; Member of the Russian Union of Designers, Stavropol, Russia.

© Петрова Л. Е., Фитьмов Е. А., 2019

новлении и развитии ребенка, но всестороннему развитию личности, раскрытию ее способностей, способствует именно дополнительное образование. Современное дополнительное образование представляет собой целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности, формирующий ключевые компетенции и предоставляющий ребенку возможность личностного и профессионального самоопределения.

Быть компетентным – это значит уметь мобилизовать имеющиеся знания и опыт, свою волю для решения проблемы в конкретных обстоятельствах. Более того, приобретение компетенции зависит от активности, осознанного отношения индивида к своему обучению¹.

Интересно отметить тот факт, что в настоящее время возросла конкуренция между традиционным форматом дополнительного образования детей, который предполагает целенаправленное и регулярное посещение ребенком занятий и появившимися и набирающими популярность развивающими студиями и центрами для детей, в том числе различные формы занятий в музее.

Внеурочная деятельность детей – это часть учебно-воспитательного процесса, одна из форм организации свободного времени учащихся различных возрастных групп. Во внеурочной деятельности целесообразно создавать позитивный психологический климат, расширять коммуникативное пространство ребенка, формировать чувство эмпатии.

Проведение музейных занятий можно рассматривать как педагогический компонент процесса социализации, который предполагает сознательные действия, направленные на интеграцию человека в общество, на освоение им комплекса социальных ролей, на умение ориентироваться в культурной среде. В процессе социализации решаются две группы задач: социальной адаптации и социальной автономизации личности. По мнению отечественных педагогов О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к условиям социальной среды, здесь должны решаться задачи воспитания личности, а социальная автономизация представляет степень самооценки, формирует представление личности о себе.

В условиях перехода России к системе непрерывного образования дополнительное образование детей должно стать площадкой, объединяющей такие составляющие системы образования, как формальное, неформальное и информальное образование. Рассмотрим основные характеристики каждого из них:

– В формальном образовании процесс получения знаний проходит в организованном и иерархически упорядоченном контексте, завершается выдачей бланка государственного образца различного уровня образования.

– Процесс неформального образования строится на получении новых знаний, умений и происходит вне специализированного образовательного пространства, при этом существуют конкретные цели, методики и результат обучения, по итогам обучения выдается соответствующий документ.

– Информальное образование – индивидуальная деятельность человека, направленная на познание, которое сопровождает его в течение всей жизни, при котором не всегда существует конкретный результат².

Очевидно, что процесс обучения и воспитания в учреждениях дополнительного образования, даёт возможность педагогам использовать большой спектр педагогических технологий в условиях учебного процесса. Иными словами, воспитательный потенциал дополнительного образования определяется тем, в какой степени школьники могут решать свои возрастные и индивидуальные проблемы, с которыми они сталкиваются в жизни³.

Гуманитарное знание отличается от естественнонаучного знания тем, что не может быть усвоено через формулы и цифры, оно скорее формирует умение человека выразить своё отношение к изучаемому предмету, чем постичь сам предмет. К примеру, женщины на полотнах Модильяни – кирпично-красные и со скошенными глазами, но это не мешает увлеченному живописью человеку ценить и любить эти произведения, ему бессмысленно доказывать, что подобная живопись искажает реальность. Некоторые исследователи рассматривают специфику гуманитарных учебных предметов в их особой образовательной функции, а именно в направленности на формирование у обучаемых не «знаний» и «способов деятельности», а в соответствии с теорией И. Я. Лернера – В. В. Краевского – «опыта эмоционально-ценностного отношения».

¹ Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и колледжей / Е. Б. Евладова, Н. М. Михайлова. М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2004. С. 30.

² Гаврилова И. В., Запруднова Л. А. Формальная, неформальная и информальная модели образования // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 1197-1200.

³ Леонтьев Д. А. Пути развития творчества: личность как определяющий фактор // Воображение и творчество в образовании и профессиональной деятельности. Материалы чтений памяти Л.С. Выготского: Четвертая Международная конференция. М.: РГГУ, 2004. С. 214-233.

Необходимо рассмотреть возможности музейного занятия как инструмента, способствующего творческому раскрытию личности, развитию художественного восприятия в условиях музея. Изучением особенностей освоения детьми музейных ценностей занимались такие известные ученые как А. В. Бакушинский, Б. А. Столяров, Е. Г. Ванслова и др. Искусство, обладающее благотворным, очищающим действием на любого человека, играет немаловажную роль в процессе воспитания ребёнка. Изучая произведения великих художников, биографии их авторов, он сможет найти ответы на многие волнующие его вопросы.

С психологической точки зрения для глубокого, личностного понимания искусства необходимо взаимодействие двух видов деятельности: зрительного восприятия искусства и собственно художественного творчества. Для детей рисование – это один из любимых видов деятельности, доступное средство для самовыражения. При описании героев, нарисованных на полотне, в сознании ребенка одновременно происходит качественный анализ образов, выявляется их положительная или отрицательная сторона, композиция картины одновременно подчиняется эстетическим законам и законам психологии.

В педагогике и психологии продолжает решаться одна из главных проблем развития личности – формирование эмоциональной отзывчивости ребенка, так как уже говорилось выше, владение эмоциональной отзывчивостью является одним из средств социально-коммуникативного развития учащихся. Эмоции играют важнейшую роль в процессе становления личности, оказывают влияние на мировосприятие ребенка. Психолого-педагогические исследования последних лет констатируют, что увеличилось количество детей с эмоциональной неустойчивостью, агрессивностью, тревожностью и т. д. Это серьезно осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим миром. В этой связи, проведение различных форм занятий в музейной среде поможет обеспечить необходимые условия к восприятию искусства, осознанию важнейших норм человеческих взаимоотношений и поможет обрести уверенность в себе.

Художественное восприятие обладает уникальной спецификой, отличающей его от восприятия каких-либо явлений окружающего мира. Как подчеркивал известный советский психолог Б. М. Теплов, художественное восприятие начинается с чувства, без него оно невозможно. Художественное восприятие имеет два этапа своего воздействия на зрителя – первичный и вторичный. Как показывает практика, наиболее значимым является повторное восприятие, т.к. в ходе него человек может по-новому переосмыслить данное произведение, увидеть в нем то, чего не увидел ранее. Одним из необходимых условий полноценного восприятия отечественный теоретик искусства Н. Н. Волков определил понимание «языка живописи». Если в процессе первичного восприятия произведения искусства доминирует момент неожиданности, новизны, то при повторном восприятии человек «движется» в направлении определенного ожидания.

Известный отечественный философ и культуролог М. С. Каган писал, что «восприятие произведений искусства в психологическом отношении сложнее не только восприятия всех других культурных предметов, но и обыденного восприятия реальности, потому что искусство переживается как реальность всей полнотой наших психических механизмов». Это выражается, прежде всего, в творческом восприятии произведений искусства, в которых реальное восприятие художником-творцом окружающего мира обогащено его творческой фантазией.

Важной работой по проблеме изучения психологии восприятия стало исследование Р. Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие». Эта книга описывает практические исследования восприятия разнообразных изобразительных форм, проведенных в русле гештальтпсихологии, т.е. психологии, занимающейся изучением целостного восприятия.

Художественное восприятие предполагает интеллектуальную активность личности, осмысление явлений, связей, отношений. По мнению советского литературоведа и психолога Б. С. Мейлаха, «развертываясь во времени, процесс художественного восприятия характеризуется чередованием следующих фаз: первую фазу составляют опознание произведения; на последующих фазах происходит проникновение в замысел, постепенная кристаллизация идеи художника в сознании воспринимающего субъекта»¹.

Работа с подлинником в специфическом музейном пространстве оказывает на детей незаменимое эмоциональное воздействие, создаётся определенная атмосфера и ритуал общения с произведением искусства, который невозможно организовать вне музейной среды. Благодаря такой деятельности ребенок обретает возможность проиграть в воображении одну из неосуществлённых в жизни ролей.

Удачное решение вопросов разработки методики и содержания различных форм занятий в музее осуществляется посредством изучения музейной аудитории и применением дифференцированного подхода к различным группам посетителей. Музейная аудитория делится по возрастному признаку

¹ Мейлах Б. С. Психология процессов художественного творчества. М.: Наука, 1980. С. 140.

на детскую и взрослую, а также по социальному, профессиональному, национальному и другим признакам. Образовательные программы учитывают специфику конкретного музея и особенности его музейного собрания.

Функции музейного педагога в художественном музее заключаются не только в том, что он является носителем определенного знания, сколько в организации диалога зрителя с памятником. Поскольку в основе методики образовательной работы в музее лежит общение зрителя с экспонатом и музейным педагогом, она не является аналогом школьной методики, опирающейся на общую информацию о предмете. Неформальное обучение в условиях музейной среды даёт возможность использовать разнообразие педагогических приёмов, которые в обычных условиях трудно реализовать, например, эвристическая беседа, обыгрывание ситуаций, элементы ролевой игры, самостоятельное творчество детей, которые в окружении подлинников приобретают особое звучание. Проводимые в музее выставки, общение с авторами произведений, создают соответствующие их содержанию и особенностям детской аудитории формы работы, такие как интегрированные уроки, творческие мастерские, мастер-классы и т. д.

Воспитательно-дидактическая атмосфера музейного занятия включает школьника в деятельность, в которой проявляется эстетическая сущность человека, в результате чего формируются компоненты эстетического вкуса. Процесс эстетического воспитания в этой связи представляет собой систему эстетических ситуаций пяти типов: эстетического восприятия, понятийно-гностического, эмоционально-оценочного, коммуникативно-эстетического, эстетического самовыражения. Включение учащихся в ситуацию каждого типа способствует формированию эстетических эмоций, переживаний, чувств, потребностей, взглядов, оценок, способностей¹ и т. д.

Понимание процессов зрительного восприятия важно как для музейного педагога, так и для школьного учителя в его работе по развитию художественного восприятия учащихся. То, что дети узнают при знакомстве с подлинными произведениями живописи и других видов изобразительного искусства, они будут пытаться включить в свой жизненный опыт. Этот процесс исключительно важен особенно в раннем возрасте, так как художник создает в своем произведении ситуации и конфликты, которых еще не было в жизни школьника, но которые он уже способен внутренне пережить.

В заключении необходимо сказать, что художественное восприятие произведения искусства в музее представляет собой сложный личностно-обусловленный процесс, в основе которого лежит диалог, сотворчество личности с автором произведения. В связи с этим особую ценность приобретает опыт учителя, который, став посредником между музеем и школьником, может качественно улучшить процесс освоения художественной культуры, «адаптировать» его по отношению к уровню индивидуального восприятия, индивидуальным особенностям и познавательным потребностям ребёнка (А. И. Буров, Б. Т. Лихачев, Н. А. Яковлева и др.).

Источники и литература:

Гаврилова И. В., Запруднова Л. А. Формальная, неформальная и информальная модели образования // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 1197-1200. URL <https://moluch.ru/archive/114/29876/> (дата обращения: 30.01.2019).

Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и колледжей / Е. Б. Евладова, Н. М. Михайлова. М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2004. 349 с.

Леонтьев Д. А. Пути развития творчества: личность как определяющий фактор // Воображение и творчество в образовании и профессиональной деятельности. Материалы чтений памяти Л.С. Выготского: Четвертая Международная конференция. М.: РГГУ, 2004. С. 214-223.

Мейлах Б. С. Психология процессов художественного творчества. М.: Наука, 1980. 285 с.

Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. 272 с.

¹ Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. С. 188.