

Л. М. Шляхтина

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

учебно-методическое пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2СПО 2б1ГИК

Министерство культуры Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Факультет мировой культуры Кафедра музеологии и культурного наследия

Л. М. Шляхтина

Музейная педагогика

Учебно-методическое пособие

Направление подготовки 51.03.04

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Санкт-Петербург СПбГИК

2021

УДК	069.12(07)	
ББК	79.18р30	
	Ш70	
Утверждено на заседании Учебно-методического совета Санкт-Петербургского государственного института культуры в качестве учебно-методического пособия.Протокол № 2 от 17.12.2019
Рецензенты:*Мастеница Е. Н*., кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой музеологии и культурного наследия факультета мировой культуры СПбГИК*Романова Г. Н.*, кандидат исторических наук, доцент, ведущий методист ФГБУК «Российский этнографический музей»
	Шляхтина, Л. М.	
Ш70	Музейная педагогика : учебно-методическое / Л. М. Шляхтина ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ин-т культуры, фак. мировой культуры, каф. музеологии и культурного наследия. – Санкт- Петербург : СПбГИК, 2021. – 60 с.
	Учебно-методическое пособие по дисциплине «Музейная педа- гогика» разработано для студентов, обучающихся по направлению51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» квалификация бакалавр. В пособии представлены основ- ные термины и понятия, краткое содержание курса, практикумы, ре- комендуемый для изучения список основной и дополнительной ли- тературы. Предназначено для самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения.
	УДК	069.12(07)
	ББК	79.18р30
	© Л. М. Шляхтина, 2021© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра- зования «Санкт-Петербургский государ- ственный институт культуры», 2021© Оформление ФГБОУ ВО СПбГИК, 2021

Оглавление

[Введение 4](#_TOC_250016)

1. Музейная педагогика как методология и методика

реализации культурно-образовательного потенциала музея 8

* 1. [Основные понятия курса музейная педагогика 8](#_TOC_250015)
	2. [Направления музейно-педагогической деятельности 14](#_TOC_250014)
	3. [Аудитория музейно-педагогического воздействия 22](#_TOC_250013)
	4. [Формы музейно-педагогической деятельности 28](#_TOC_250012)
	5. [Преобладающие музейно-педагогические методы 30](#_TOC_250011)
	6. [Способы и этапы музейно-педагогического руководства деятельности аудитории 33](#_TOC_250010)
1. [Практикум по основам музейно-педагогической деятельности 39](#_TOC_250009)
	1. [Методическая разработка музейно-педагогической формы работы с посетителями 39](#_TOC_250008)
	2. [Этапы и способы создания музейно-педагогической программы 41](#_TOC_250007)
	3. [Рабочая тетрадь проверки профессиональных компетенций студентов 47](#_TOC_250006)
2. [Список рекомендуемой литературы 56](#_TOC_250005)
	1. [Справочная литература 56](#_TOC_250004)
	2. [Основная литература 56](#_TOC_250003)
	3. [Дополнительная литература 57](#_TOC_250002)
	4. [Журнальные статьи 58](#_TOC_250001)
	5. [Электронные ресурсы 59](#_TOC_250000)

Введение

«Музею принадлежит право открывать публике бесконечный запас накопленных историей идей, точек зрения, наконец, тайн»

Б. Ньюсони и А. Сильвер

Музейная педагогика занимает все более заметное место в практической деятельности современных музеев, поскольку является механизмом реализации его культурно – образова- тельных и рекреационных возможностей.

Понятие «музейная педагогика» в пространство музейно- го мира России вошло в начале 1970-х гг. Оно было заим- ствовано из немецкой терминологии (1934). За достаточно короткое время сам термин и обозначаемая им деятельность прочно обосновались в отечественной музейной практике, о чем свидетельствует создание специальных отделов и под- разделений в крупных и малых музеях различных профилей как в крупных городах, так и в малых. В 1980-е гг. музейная педагогика постепенно приобретает черты научной дисци- плины. Особым этапом можно считать введение ее в качестве учебного курса в подготовку музееведов (впервые в 1989 г. на кафедре музееведения Ленинградского государственного института культуры). Показателем развития музейной педа- гогики являются диссертационные исследования, выход в свет большого количества научных сборников, монографий, учебных и методических пособий, а так же создание Ассоци- ации музейных педагогов.

Социальный интерес к музейной педагогике обусловлен ее возможностью решать проблемы, связанные с формирова- нием личности, учитывая постоянно меняющиеся требования времени, а также ее активное участие в гуманитаризации и гуманизации образовательной сферы.

Педагогически организованный процесс интерпретации и трансляции историко-культурного потенциала музейного со- брания направлен на удовлетворение потребности в инфор- мировании, обучении, развитии творчества, общении и ре- креации различных категорий посетителей музея. Освоение культурного наследия в музее носит поэтапный и часто дол- говременный характер, что подтверждает актуальность изме- нения политики музея по отношению к посетителю от слу- чайно-эпизодического к программно-проектному. Целью и одной из социокультурных задач данного процесса является подготовка аудитории к пониманию предметного языка культуры, его семантико-семиотической сущности. Только специально подготовленные профессионалы в области му- зейной педагогики способны обучить посетителя восприятию и осмыслению символического языка музея.

Изменение структуры музейной аудитории, внимание к таким группам как дети 0+, посетители «серебряного возрас- та», люди с особыми потребностями: инвалиды, трудные подростки, беженцы, участники военных конфликтов и т. д., требует от музейных сотрудников знаний, умений и навыков использования современных методов и технологий, соответ- ствующих психологическим и социально-психологическим особенностям посетителей и реалиям современной действи- тельности.

Условия рыночной экономики, борьба за потенциального потребителя услуг музея объясняет и необходимость поиска новых форм работы, адекватных актуальным требованиям, в том числе и рекреационного характера.

Понимая музей как «машину времени» и «исторический театр культуры», «пространство публичного одиночества»,

«сферу практической герменевтики» и «фабрику впечатле- ний», «лабораторию эвристических поисков» и «институт социальной ответственности культуры», сотрудникам музея сегодня необходимы специальные музейно-педагогические знания. Эти знания и умения должны позволить проектиро- вать и проводить музейно-педагогические программы, осно- ванные как на глубоком понимании специфики музейной информации, так и на профессиональном владении способа- ми ее интерпретации и трансляции с учетом научных подхо- дов, адекватных практическим задачам. Отличительной чер- той подготовки по данному курсу является то, что професси- ональные навыки, полученные студентами в ходе обучения, могут быть применены в отделах, непосредственно занима- ющихся музейно-педагогической деятельностью, в методи- ческих отделах музеев, в отделах осуществляющих различ- ные формы взаимодействия с реальной и потенциальной аудиторией, в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Предлагаемое учебно-методическое пособие является практикоориентированным. Исторические и некоторые тео- ретические аспекты музейной педагогики раскрываются в монографии «Музейно-педагогическая мысль в России. Ис- торические очерки» (Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Му- зейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки.

СПб.: СПбГУКИ, 2006) и в публикациях по данной пробле- матике, часть которых представлена в списке литературы.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов куль- турного и природного наследия», квалификация бакалавр.

Музейная педагогика как методология и методика реализации культурно- образовательного потенциала музея

Основные понятия курса музейная педагогика

Музейная педагогика сегодня является значимым компо- нентом коммуникационной деятельности музея, определяю- щим его социальную миссию, инструментом реализации его культурно-образовательного потенциала. Появившись срав- нительно недавно, данная область научно- практической дея- тельности, является не только показателем институциональ- ной зрелости музея, но и демонстрирует наибольшую под- верженность к изменчивости. Музейная педагогика чутко реагирует на социальные вызовы времени. Динамика и век- торы ее развития зависят от целого ряда факторов социо- культурного характера, определяющими из которых является состояние общества и культуры, влекущие за собой транс- формацию музейной аудитории, которая, в свою очередь, проявляется в развитии коммуникативных практик и появле- нии новых технологий взаимодействия с посетителем.

В теории, методике и практике музейного дела происхо- дят существенные изменения, которые в свою очередь при- водят к уточнению, а порой и изменению, устоявшейся тер- минологии. В силу этого представляется необходимым при- вести краткие дефиниции основных понятий, используемых в проведении занятий по курсу «Музейная педагогика».

Музейная педагогика. «*Область научно-практической деятельности, имеющей тенденцию к саморазвитию в интегративную область знания, пограничную с музеологией, педагогикой, психологией, социологией и культурологией и являющаяся основой реализации культурно-образователь- ного потенциала музея. Музейная педагогика начала формроваться на рубеже 19*–*20 вв., когда выделение работы с посетителем в особое направление сопровождалось ее теоретическим осмыслением. В научный оборот термин вошел в 1934 г. (Я. К. Фризен). Объектом музейной педа- гогики являеся посетитель музея, а предметом* – *педагогическое управление взаимодействием музея с посетителем*»[1](#_bookmark0).

Музейный педагог – лицо, профессионально занимающе- еся образовательно-воспитательной деятельностью в музее.

Музейная коммуникация – осуществляемый в музее про- цесс передачи культурных значений и смыслов, целью кото- рого является восприятие музейной информации посетите- лями. В процессе музейной коммуникации раскрывается ин- формационный потенциал музейных предметов, реализуется образовательно-воспитательная и другие функции музея. Ос- новной формой музейной коммуникации является экспози- ция. Понятие «Музейная коммуникация» введено в научный оборот в 1968 г. Д. Ф. Камероном и отражает потребность переосмысления музея как института социальной памяти в постоянном диалоге с обществом. В этом аспекте особая роль отводится музейной педагогике и музейной психологии.

1 Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические очерки / Санкт Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. СПб.: СПбГУКИ, 2006. C. 7.

Музейная аудитория – участники процесса музейной коммуникации, составляющие совокупность всех посетите- лей музея. Различаются типы и категории посетителей. Мно- гообразие типов и категорий определяется социально- демографическими характеристиками (пол, возраст, образо- вательный уровень, место жительства, социальная группа, профессия и пр.), социально-психологическими характери- стиками (установки, нормы, ценности, ожидания и пр.), а также общепсихологическими характеристиками (особенно- сти мотивационно-эмоциональной сферы, внимания, памяти, мышления и пр.). Выделяется особая категория посетите- лей – это люди с инвалидизирующими заболеваниями физи- ческого и ментального характера.

Музейная информация – совокупность сведений о разви- тии природы, общества и культуры, документированных по- средством музейных предметов и объектов материального и нематериального характера, представленных в музейном пространстве. Важным элементом музейной информации яв- ляется организованная особым образом музейная среда.

Музейно-педагогическая программа – педагогически осмысленная система форм и методов работы с музейной аудиторией, объединенных одной темой.

Музейная психология – область знания, изучающая вос- приятие музейной аудиторией музея. Использует как соб- ственно психологические, так и социологические методики исследований/ Наиболее важными проблемами Музейной психологии являются: функционирование механизмов транс- ляции социальной памяти в музее, восприятие музейной экс- позиции и понимание языка музея в процессе музейной ком-

муникации, поиск новых форм методов взаимодействия с му- зейной аудиторией.

Музейная социология – область знания, изучающая зако- номерности развития музея как социального института, его взаимоотношения с обществом. Возникла в конце XIX – начале ХХ вв. в результате распространения общедоступных музеев. Развитие музейной социологии направлено на изу- чение музейной аудитории. Использует различные методики исследований. Наиболее распространены: пилотажное иссле- дование, мониторинг, наблюдение, опрос (анкетирование, интервьюирование).

Медиация – имеет общепринятое музейное значение «ин- терпретация». Медиация определяется как действия, направ- ленные на примирение сторон. В музейном контексте меди- ация находится между музейной публикой и тем, что музей представляет на обозрение. Промежуточное звено – медиа- тор, посредник.

Культурно-образовательная деятельность – одно из основных направлений деятельности музея, посредством ко- торого реализуется функция образования и воспитания. Она осуществляется через разнообразные формы работы с ауди- торией. Методологическими основами культурно- образовательной деятельности является теория музейной коммуникации и музейная педагогика.

Образовательная деятельность музея – педагогически организованный процесс интерпретации и трансляции историко-культурного потенциала его собрания, направленный на формирование личности через вхождение в культуру и постижение ее смыслов и ценностей. Современное образование включает в себя не только

получение знаний, но и освоение культурных норм и ценностей, социального опыта.

Рекреация – вид деятельности, который является необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством компенсации напряжения, восстановления работоспособности. Основная ее задача – восстановление и развитие физических и психических сил каждого члена общества, всестороннее развитие его духовного мира. При этом высшей потребностью, которая должна удовлетворяться в первую очередь, является развитие духовного мира человека, его творческих способностей.

«Эдъютейнтмент» (***edutainment***) – новое понятие, ко- торое возникло в 1980-е гг.; представляет смесь английских слов (education-образование и entertainment- развлечение) – неофициальный термин, используемый, чтобы объединить образование и развлечение.

«***Сторителлинг» (storytelling)*** – рассказывание историй, способ современной нарративной практики в музее.

Направление музейно-педагогической деятельности – сфера деятельности музея по решению социокультурных за- дач и удовлетворению личностных интересов потенциальной и реальной музейной аудитории.

Форма музейно-педагогической деятельности – органи- зационная структура, обусловленная задачами процесса му- зейной коммуникации. Формы, имеющие историческую устойчивость бытования в музее, можно считать традицион- ными. Формы, заимствованные из других сфер культуры, об- разования и науки или обусловленные развитием новых тех- нологий музейной деятельности, могут рассматриваться как нетрадиционные.

***Детский Музей*,** – учреждение музейного типа, для которого характерны ориентация на целевую аудиторию музейную (дети); приоритет образовательно-воспитательной функции, дополненной осуществлением социальной адаптации ребенка к окружающей действительности; интерактивная экспозиция музейная, стимулирующая творческую и игровую деятельность детей. Детский музей представляет собой синтетическую форму, являясь одновременно музеем, школой, игровой площадкой, творческой мастерской, клубом. Может существовать как самостоятельная структура, входить в состав традиционного музея на правах отдела или филиала («музей в музее»), быть частью иных учреждений культуры и образования для детей. Детский музей как институция формируется с конца XIX в. одновременно с термином.

***Детский Музейный Центр*,** – часть музея, где сконцен- трирована работа с детской и семейной аудиторией; включа- ет кружки, студии, клубы, творческие мастерские, лектории. Детский музейный центр использует для своей работы экспо- зицию музея, частью которого он является, реже создает соб- ственные экспозиции и выставки

Методы – способы и приемы музейно-педагогической деятельности.

Проверка эффективности музейно-педагогического воздействия – выяснение действенности избранных форм, определение качества полученных результатов и подтверждение правильности использованных методов на основе анкетирования, тестирования, интервьюирования или выполнения контрольных заданий музейной аудиторией.

Направления музейно-педагогической деятельности

Выделение направлений музейно-педагогической дея- тельности связано с музейной политикой и изменениями ее стратегии на различных этапах развития общества. В совре- менных условиях она ориентирована на личность потенци- ального и реального музейного посетителя.

В музейно-педагогической деятельности можно выделить следующие направления: **информирование, обучение, раз- витие творчества, общение, рекреация**. Подобное выделе- ние, как и любая классификация предметов и явлений, явля- ется в достаточной степени условным, однако предпринято нами в целях более четкого уяснения возможностей презен- тации музейной информации, а также определения взаимо- связи форм и методов работы с той или иной категорией по- сетителей. Сами направления изменчивы, подвижны, зача- стую тесно связаны между собой или пересекаются в каких- либо аспектах. Например, рекреативная деятельность в музее часто осуществляется одновременно с удовлетворением по- требности в общении или развитием творчества, а информи- рование иногда бывает невозможно без общения. Однако для приобретения методических навыков в музейно- педагогической практике необходимо четко представлять цель и задачи работы в каждом из указанных направлений, а также продумать наиболее оптимальную форму работы с му- зейной аудиторией с использованием методов педагогиче- ского воздействия. Совокупность различных форм, объеди- ненных общей темой и подчиненных единой педагогической

цели, становится основой музейно-педагогической програм- мы. Такая программа составляется с учетом психологиче- ских, социально-демографических и других характеристик музейной аудитории.

Безусловно, музейно-педагогическая деятельность может осуществляться и в других направлениях, причем их выбор может быть предопределен историческими, социокультур- ными, идеологическими, а также другими факторами, опре- деляющими развитие музея в целом. В истории как отече- ственных, так и зарубежных музеев в различные периоды доминировали одни направления, и отходили на второй план, или были вовсе преданы забвению другие. Так, в 1920-е гг. большое внимание в работе музеев с посетителями, и осо- бенно с детской аудиторией, уделялось обучению и развитию творчества. В 1970-е гг., в связи с развитием массового ту- ризма и активной посещаемостью музеев, в период так назы- ваемого «музейного бума», преобладали такие направления как информирование и рекреация. Сегодня, в развитии идей культуры участия, партисипации, особую роль играет дея- тельность музея по удовлетворению творческих инициатив аудитории, а агрессивность шоу-бизнеса предполагает инте- рес посетителей к рекреационным формам, объясняя появле- ние в музейно-педагогических практиках технологии эдь- ютеймент.

Рассмотрим более подробно суть каждого из направле- ний, являющихся результатом усилий коллектива музея, стремящегося максимально полно и в адекватной форме от- ветить на запросы и требования музейной аудитории.

Информирование – это первая ступень освоения музей- ной информации, то есть первичное получение сведений о

музее, составе и содержании его коллекций, или об отдель- ных музейных предметах, а также по вопросам, связанным с профилем музея или различным направлениям его деятель- ности. Следует отметить, что на уровне первого контакта по- сетителя с музеем информация должна быть тщательно ото- бранной, не перегруженной фактами и деталями, а также максимально экспрессивной. От качества музейной инфор- мации, ее доступности и выразительности, зависит дальней- шее развитие контактов с музейной аудиторией. Информиро- вание осуществляется с помощью таких традиционных форм, как лекция, экскурсия, консультация. Однако современный уровень развития информационных технологий предполагает их внедрение и активное использование в музее, например, в форме специального информационного центра. Создание по- добных центров входит в практику музеев многих стран. Информационное обслуживание включает в себя самые раз- нообразные способы представления информации посетите- лям с помощью компьютеров, начиная от прекрасного каче- ства указателей, планов и путеводителей как для взрослых, так и для детей, до использования информационных станций (киосков), установленных в холле или в залах музея с под- ключением к INTERNET. Информационные системы содер- жат качественные изображения экспонатов с указанием их местоположения, сопроводительную и разъяснительную ин- формацию и многое другое.

Внедрение компьютерных технологий является чрезвы- чайно актуальным и перспективным в развитии информиро- вания, однако не умаляет значение традиционных форм. В качестве примера можно привести:

Информационный центр – место сосредоточения и пе- редачи информации различными способами (при обращении лично, по телефону или телефаксу, с помощью разнообраз- ной печатной продукции, с использованием компьютерной базы данных и пр.).

Консультация – предоставление музейным сотрудником информации по интересующему посетителя вопросу, помо- гающее удовлетворению его запросов или освоению темы.

Лекция – последовательное изложение в устной форме темы или ее раздела, связанных с профилем музея или с ис- пользованием материалов музейного собрания. Лекция мо- жет проходить как в самом музее, так и вне его стен. Само содержание лекции, а также выразительные средства (иллю- страции, слайды, копии или дубликаты музейных предметов) должны помочь слушателям в получении и постижении му- зейной информации.

Экскурсия – коллективное или индивидуальное посеще- ние музея, выставки, содержанием которого является ком- плексное (визуальное, вербальное, эмоциональное) восприя- тие предлагаемых экскурсионным маршрутом визуальных объектов с целью получения информации о них и впечатле- ний.

Обучение – вторая ступень освоения музейной информа- ции на качественно новом уровне, включающая в себя пере- дачу и усвоение знаний, а также приобретение умений и навыков в процессе музейной коммуникации. Обучение в музее предполагает получение дополнительных или альтер- нативных знаний, которые невозможно или не в полной мере возможно получить в других образовательных учреждениях. Этому способствует и внедрение музейно-педагогических

обучающих программ, основанных на знакомстве и изучении предметов-подлинников.

Отличительными чертами обучения в музее являются, в первую очередь, неформальность и добровольность (необхо- димо иметь в виду, что обучение может быть также и формаль- ным, и недобровольным в случае, когда учащихся специально приводят в музей для закрепления пройденного материала). Осо- бенностью обучения в музее является возможность макси- мально реализовать свои способности и удовлетворить инте- ресы. В процессе обучения в музее личное эмоциональное переживание углубляет полученную вербальную информа- цию. Обучение стимулируется экспрессивностью, разнообра- зием и подлинностью музейных предметов. Важным аспек- том является не только получение знаний, но и закрепление этих знаний в учебных мастерских, студиях и т. д.

Обучение в музее может осуществляться, например, в форме музейного урока, занятий в кружке.

Музейный урок – форма музейной работы, предусматри- вающая коллективное углубленное изучение материала и предполагающая проверку его усвоения.

Урок в музее (на экспозиции, в фондах, в специально вы- деленных помещениях) проводится с целью приобретения учащимися знаний по определенной учебной программе, или же с целью закрепления и расширения знаний, полученных на уроке в школе. При этом музейный предмет выступает не как иллюстрация к полученным знаниям, а как непосред- ственный источник знаний. Музейная среда не только стиму- лирует познавательные интересы учащихся, но и способству- ет всестороннему их развитию, а наличие аутентичных му-

зейных предметов побуждает к самостоятельному поиску информации.

Музейный урок используется преимущественно как фор- ма работы музея с учащимися школ, гимназий, лицеев, кол- леджей, но может применяться и в работе с другими катего- риями посетителей.

Кружок при музее – объединение людей по интересам с целью углубления и расширения знаний и приобретения умений, связанных с профилем музея (художественный, тех- нический, краеведческий, литературный, военно- исторический и др.). Основой работы кружка является му- зейная коллекция и связанные с ней виды музейной работы.

Мастер класс – форма организации занятий, предпола- гающая конкретное занятие по совершенствованию практи- ческого мастерства, проводимое специалистом в определен- ной творческой деятельности (ремесло, поэзия, живопись и т. д.)

Развитие творчества – третья, высшая ступень пости- жения музейной информации. Развитие творчества предпола- гает использование мощного потенциала музея, сосредото- ченного в памятниках материальной и духовной культуры, для выявления наклонностей и раскрытия творческих спо- собностей личности. В музее имеются особые условия для стимулирования творческого процесса. Наиболее действен- ным из них является возможность «вхождения» в систему лучших образцов, традиций, примеров культуры прошлого. В музеях это направление может быть реализовано в форме студии, творческой лаборатории или фестиваля, а также в других формах.

Студия – объединение лиц, ставящее целью раскрытие творческих способностей участников на базе изучения му- зейных собраний.

Творческая лаборатория – объединение заинтересован- ных лиц, ведущих в музее под руководством научного со- трудника экспериментальную научную деятельность в соче- тании с творческой практикой.

Фестиваль – торжественное действие в музее с широким кругом участников, сопровождающееся показом и смотром различных видов искусств или работ, выполненных участни- ками студий, кружков, ансамблей и других творческих групп. ***Историко-культурная реконструкция*** – многогранная деятельность посетителей музея по реконструированию со- бытия, факта, действий в его материальной и нематериаль- ной сущности на основе подлинных материалов, представ-

ленных в музее.

Общение – установление взаимных деловых или друже- ских контактов на основе общих интересов, связанных с те- матикой музея или содержанием его коллекций. Общение в пространстве музея с использованием его экспозиций или территории очень специфично, так как темы, стиль и спосо- бы общения изначально заданы самим музеем, заложены в музейной информации, определены профилем музея. Музей предоставляет широкие возможности как для общения с му- зейной информацией, так и для содержательного, заинтере- сованного и неформального межличностного общения.

Общение в музее может быть организовано в форме встречи, клуба, посиделок, а также предполагает разработку нетрадиционных форм.

Встреча – собрание, устраиваемое в музее с целью зна- комства и общения с интересными людьми на тему, связан- ную с профилем музея.

Клуб – общественная регламентированная организация при музее, предоставляющая возможность свободного обще- ния с людьми, имеющими одну и ту же направленность ин- тересов, связанных с музеем и его содержанием.

Посиделки – театрализованные формы, устраиваемые в музее, участники которых собираются для общения, развле- чения в сочетании с какой-либо совместной деятельностью прикладного характера (рукоделие, вышивка, плетение кру- жев и пр.).

Гостиная – форма организованного, непринужденного общения посетителей музея, тематика которого определяется профилем музея.

Рекреация – организация свободного времени в про- странстве музея в соответствии с желаниями и ожиданиями музейной аудитории, удовлетворение потребности в рекреа- ции в музейной среде. Специфика музея (здание, в котором он расположен, архитектурно-художественное решение экс- позиций, состав коллекций) в значительной мере усиливает эмоциональное воздействие форм проведения свободного времени. Большая часть форм рассчитана на поливозрастную аудиторию (вечер, карнавал, ярмарка и т.д.), однако суще- ствуют и специально разработанные формы для определен- ных категорий посетителей (игровая комната для дошколь- ников, елка в музее для младших школьников, чаепитие для людей пожилого возраста и пр.). Чаще всего данные формы имеют комплексный характер, то есть могут включать в себя элементы других форм. Рекреация в музее может происхо-

дить, например, в форме музейного праздника, концерта, ба- ла.

Праздник в музее – комплексная форма работы с музей- ной аудиторией, включающая в себя объединенные единой темой элементы экскурсии, тематического вечера, театрали- зованного представления и пр., проводящаяся на основе сце- нария с включением музейных экспозиций и использованием музейных коллекций. Предполагается соблюдение ритуаль- ности, введение праздничных атрибутов, игровых эпизодов.

Концерт – проводимое в музее публичное исполнение музыкальных произведений и других номеров, построенное по определенной программе, связанной с содержанием музея.

Бал в музее – танцевальный вечер в музее с погружением в историко-культурную среду для получения эмоциональных впечатлений.

Квест – форма активного освоения музейной информа- ции, предполагающая самостоятельное освоение информа- ции, разгадывание загадок, решение интеллектуальных задач для достижения конкретной цели в пространстве музея.

Аудитория музейно-педагогического воздействия

Адресатом музейно-педагогической деятельности являет- ся человек. Однако для обозначения того, кто пришел в му- зей, нет единого термина.

Для осуществления музейно-педагогического процесса употребляют следующие понятия: ***посетители, зрители, аудитория****.* Следует отметить, что сегодня в практике музеев

встречается и термин «клиент», что отражает рыночный ха- рактер современных реалий.

Посетитель – термин, который указывает лишь на тех, кто находится в музее, не учитывается потенциальная ауди- тория.

Зрители – это группа посетителей, которая находится на экспозиции*.* Данный термин оставляет за своими границами тех, кто пришел в лекторий, на музейный концерт, вечер, литературный салон, посиделки и т.д.

Аудитория – наиболее универсальный и корректный термин, который чаще всего употребляется профессиональ- ным сообществом.

Музейная аудитория – *это общность людей, объединен- ных интересом к музею, выражающемуся в мотивации его посещения и определенной активности в освоении историко- культурного и природного наследия в его материальных и нематериальных формах.*

Аудиторию музея можно *классифицировать* по *активно- сти по отношению к музею*. Так, аудитория делится *на ре- альную и потенциальную*. Реальная аудитория – это те, кто пришли в музей, а потенциальная – те, кто по какой либо причине, не пришли в музей, но музей заинтересован в их участии в своей деятельности.

Активность аудитории определяется частотой посещения ими музея, что позволяет говорить о *постоянной и неста- бильной аудитории.* Присутствие в реалиях музейной жизни постоянных посетителей является критерием эффективности его социокультурной политики и высокого профессионализ- ма, в том числе, в области музейной педагогики.

Важными социально-демографическими признаками аудитории музея являются следующие: *образовательный уровень, профессиональная принадлежность, возраст, пол, место жительства.* Каждый из перечисленных признаков необходимо учитывать при создании музейно- педагогических проектов и программ. Именно они являются тем фактором, который определяет выбор методов музейно- педагогического воздействия, содержание и форму работы с той или иной аудиторией.

Следует внимательно относиться и к анализу *направлен- ности интересов музейной аудитории.* Можно выделить аудиторию, которая интересуется выставками музея. Кроме того, существует люди, посещающие лекторий или програм- мы семейного характера. Есть люди, принимающие активное участие в акциях музея, исследовательских проектах, волон- терской деятельности. Важно помнить, что часто это музей- ная аудитория совершенно разная по своему демографиче- скому составу, интересам, требованиям и предпочтениям.

В процессе музейно-педагогического взаимодействия с аудиторией существенным является и понимание ее степени *подготовленности и предрасположенности к восприятию.* Это послужило критерием для выделения в структуре ауди- тории «*знатоков»,* то есть тех*,* кто обладает высоким уров- нем подготовки, людей со средним уровнем подготовки и

«*случайных» или «непрофильных».* Чаще всего такая класси- фикация используе*тся для характеристики* аудитории ху- дожественных музеев. Данные типы музейной аудитории выделяются не столько по степени их искусствоведческих знаний, сколько по степени их эмоциональной отзывчивости и наличию навыков восприятия экспозиционных объектов и

предметов. Уровень восприимчивости музейной информации свидетельствует о развитости у аудитории *музейной культу- ры*. С позиции музейной педагогики это понятие демонстри- рует важность признания того, что восприятие музейной ин- формации является сложным процессом. Эффективность этого процесса зависит как от общей культуры аудитории, ее способности и навыков ориентироваться в музейной среде, понимать или чувствовать специфичность музейного языка, так и от музейно-педагогического управления деятельностью человека. Особое значение проблема музейной культуры имеет в современных условиях. Это связано с тем, что в структуре музейной аудитории заметное место занимают де- ти от 0+ до подросткового возраста, люди с инвалидизирую- щими заболеваниями физического и ментального характера, аудитория с дивиантным поведением и т. д.

Музейная аудитория различается и по степени предпо- чтений определенной профильной группы музеев. Опираясь на социально-демографические признаки, активность по от- ношению к музею, направленность интересов на определен- ные формы коммуникации, степень подготовленности к вос- приятию, тем не менее аудитория того или иного региона предпочитает музеи, наиболее популярные на данной терри- тории, в конкретном городе или месте. Часто это связано с эффективностью коммуникационных процессов, в том числе и в области музейной педагогики.

Аудитория музейно-педагогического воздействия много- лика. В сферу воздействия музея входят люди с различными социальными ролями:

* *«ученик музейной школы*», который пытается осознать и усвоить музейный материал;
* *независимый эксперт*, выражающий свое отношение к презентации музейного собрания;
* *равноправный партнер*, который готов к сотрудниче- ству и совместному поиску истины, сопереживанию и парт- нерству.

Личностные характеристики посетителя музея позволяют выявить, что в процессе музейно-педагогических усилий окажутся:

* *человек воспринимающий*. Это тот, для кого музейная среда доступна на когнитивном и эмоциональном уровне. Общение с ним поможет решить такие проблемы как «му- зейная усталость», а так же развить в человеке способность понимать язык музейной информации, его семантико- семиотический смысл и визуально-пространственный харак- тер;
* *человек познающий*. Общение с посетителем, обладаю- щим такой характеристикой позволяет выяснить, какова его музейная эрудиция, обладает ли он предварительными зна- ниями по проблематике музея, склонен ли он рассматривать его в качестве источника информации, интересны и доступ- ны ли ему знания, которые сообщаются в музее, способен ли он их усвоить и запомнить, соответствует ли форма подачи музейной информации ожиданиям посетителя. Однако глав- ный вопрос: насколько адекватно прочтение музейного вы- сказывания посетителями замыслу автора экспозиции или культурно-образовательного проекта. Это является принци- пиально важным для определения музейно-педагогических стратегий в работе с аудиторией такого типа;
* *человек отдыхающий.* Для данного типа посетителей очень важным является комфортность пребывания в музее,

что сегодня находит отражение в реализации «политики улыбки», в «преодолении порога страха» при посещении му- зея, в удовлетворении рекреационно-образовательных по- требностей. Такой посетитель ждет музейно-педагогических усилий в разработке форм, основанных на технологии эдъютетмент (обучение через развлечение).

Следует отметить, что данные роли могут принадлежать как разным людям, так и сочетаться в одном посетителе му- зея. Поэтому важным этапом создания музейно- педагогических проектов и программ, методической разра- ботки конкретных форм работы с конкретной группой посе- тителей становится осмысление психолого-педагогических характеристик аудитории, которое осуществляют сотрудни- ки специальных служб музея или сами музейные педагоги. В пространстве современного музея это необходимое условие эффективного взаимодействия с аудиторией, так как в ее структуре присутствуют и дети 0+, и люди с психофизиче- скими особенностями, посетители «серебряного возраста», семейная аудитория, туристы, взрослые, подростки, социаль- но дезадаптированные и маргинальные группы населения (заключенные, жители «ночлежек», эмигранты и т. д.).

Пристальное профессиональное внимание к аудитории, понимание ее характеристик сегодня является необходимым и обязательным условием для определения стратегий, содер- жания форм и методов музейно-педагогического воздей- ствия.

Формы музейно-педагогической деятельности

Форма как организационная структура, выражает внут- реннюю связь и способ взаимодействия элементов и процес- сов как между собой, так и с внешними факторами. Она дает возможность реализовать направления музейно- педагогической деятельности на практике, не является жест- ко закрепленной за каким-либо одним направлением. Как и направления, формы подвижны, подвержены развитию и со- вершенствованию.

Формы музейной работы складывались десятилетиями и изменялись с течением времени под влиянием исторических обстоятельств, научных поисков и разработок, запросов со- циума. Некоторые формы приобрели историческую устойчи- вость, стали традиционными и используются в работе самых разных музеев. К ним относятся экскурсии, лекции, семина- ры, консультации, музейные кружки, клубы. Активно внед- ряются в музейную практику нетрадиционные для музея формы: олимпиады, конкурсы, викторины, КВН, свадьба в музее, елка в музее, разнообразные праздники.

Все более широкое применение находят заимствованные формы, разработанные в зарубежных музеях. Например, ***хэппенинг*** – импровизированное театрализованное действие в музее, развивающееся без заранее продуманного сценария и рассчитанное на активное участие зрителей, или ***перфор- манс*** – коллективное или одиночное действие художников, построенное по заранее разработанной программе или разви- вающееся по своеобразному сценарию.

Основной принцип любой формы музейно- педагогической деятельности – предоставить возможность

посетителям заниматься тем, что их интересует, создать условия для самореализации. При этом важно учитывать психологические особенности различных типов и категорий музейных посетителей. Эти особенности могут быть учтены благодаря использованию многочисленных разновидностей одной формы. Например, музейная лекция может быть моно- графической, тематической, теоретической, учебной. Суще- ствуют лекция-концерт, лекция-беседа, цикловые лекции. Музеи организуют музыкальные, литературные, тематиче- ские, творческие вечера, устраивают вечер-интервью или по- этический вечер. Звучащая в музее музыка создает особую атмосферу, которая во многом способствует восприятию му- зейной экспозиции на эмоциональном уровне или усиливает его. Для этого в музее проводится концерт или цикл концер- тов симфонической, вокальной, инструментальной, народной музыки.

В зависимости от количественного состава музейной аудитории формы подразделяются на индивидуальные, груп- повые и массовые. Ведущими долгое время были групповые формы: экскурсия, музейный кружок, клуб при музее, лек- ция, музейный семинар, студия при музее и пр. Относитель- но новыми являются массовые формы, такие как праздники, фестивали, ярмарки, акции. Потребность в них появилась в годы «музейного бума», в условиях существовавшей соци- ально-политической обстановки и благодаря выделению до- статочных для их проведения материальных средств. В настоящее время эти формы так же востребованы на мест- ном, региональном и федеральном уровнях. Одиночный по- сетитель всегда присутствовал в музее, однако в современ- ных условиях возрастают требования к индивидуальным

формам работы в связи с изменением запросов и интересов этой категории посетителей, что требует от профессиональ- ной общественности креативного подхода при разработке музейно-педагогических форм работы.

При выборе и разработке форм важно учитывать их соот- ношение с направлением музейно-педагогической деятель- ности. Очевидно, что чтение лекций неуместно при проведе- нии музейного праздника, а дискуссия или диспут в музее как нельзя более способствуют активному общению и заин- тересованному обсуждению проблем.

Следует обратить внимание на адресный характер каждой формы. В информировании применимы как индивидуальные формы (консультация, беседа), так и массовые (лекторий, информационный центр); в обучении преобладают группо- вые формы (семинар, факультатив, музейные курсы).

Формы могут быть организованы как в стенах музея, так и за его пределами. Формы могут быть статичными и дина- мичными. Они могут представлять собой разовое посещение музея или быть объединены в цикл. Современные задачи культурно-образовательной деятельности музея предполага- ют разработку и внедрение музейно-педагогических про- грамм.

Преобладающие музейно-педагогические методы

Успех воплощения конкретной формы в практической де- ятельности во многом определяется правильным выбором методов (способов) ее осуществления. Именно от методов зависит управление процессом восприятия музейной инфор-

мации, а также эффективность ее воздействия на музейную аудиторию. Арсенал используемых методов многообразен. К преобладающим музейно-педагогическим методам относят- ся: повествовательный, метод сравнения, контраста, вопрос- но-ответный, диалогического общения, стимулирования са- мостоятельной деятельности, творческого состязания, игро- вые методы, метод театрализации. В современных музейных практиках, особенно в деятельности художественных музе- ев, используют метод свободных ассоциаций.

Повествовательный метод – монологическое изложе- ние материала, способствующее усвоению музейной инфор- мации.

Метод сравнения – один из способов подачи музейной информации, предусматривающий сопоставление однотип- ных явлений, событий, фактов, предметов.

Метод контраста – один из способов подачи музейной информации, предусматривающий противопоставление яв- лений, событий, фактов, предметов.

Проблемный метод – предусматривает создание про- блемной ситуации и поиск способов ее разрешения в процес- се презентации музейной информации.

Вопросно-ответный метод – при помощи умело по- ставленных вопросов музейный педагог побуждает рассуж- дать и анализировать в определенной логической последова- тельности.

Метод диалогического общения – предполагает возмож- ность равноправного обсуждения вопросов рассматриваемой темы.

Игровой метод – призван способствовать освоению му- зейной информации в процессе игры с переживанием удо-

вольствия от самой деятельности. Принято различать игры предметные, сюжетные, подвижные, интеллектуальные и ди- дактические. В свою очередь сюжетные игры делятся на ро- левые, режиссерские и игры-драматизации. В соответствии с этим используются разнообразные игровые методики, пред- полагающие сочетание и одновременное использование раз- личных модификаций игрового метода.

Метод стимулирования самостоятельной деятельно- сти – предусматривает создание ситуации и условий для включения посетителя в активную самостоятельную дея- тельность в различных сферах (эмоциональная, интеллекту- альная, творческая, практическая).

Метод организации творческого состязания – предпо- лагает использование соревнования в целях выявления и ак- тивизации творческого потенциала музейной аудитории.

Метод театрализации – способ интерпретации музей- ной информации с использованием комплекса театральных атрибутов (сценарий, элементы режиссуры, распределение ролей, выразительные средства). Особенностью метода теат- рализации является включение посетителя в театральное действие, организованное в музейной среде.

Метод свободных ассоциаций – способ организации чувственно-переживаемого и мыслительного процесса, свя- занного с соотношением личного опыта посетителя с музей- ной информацией.

В зависимости от целей музейно-педагогические методы могут иметь обучающий, воспитывающий или развивающий характер. Для решения задач обучения в музее чаще всего используются дидактические и ролевые игры, задач воспита- ния – метод стимулирования самостоятельной деятельности,

метод диалогического общения, дающий возможность про- верить правомерность высказываемых суждений. Развиваю- щие задачи помогают решить методы сравнения и контраста, которые углубляют понимание, поднимая его на уровень обобщения, или метод театрализации.

Выбор музейно-педагогических методов должен быть строго продуманным, ибо их применение обусловлено таки- ми параметрами, как направление, форма, социально- психо- логические характеристики музейной аудитории, тема и ис- пользуемый для ее раскрытия материал. Например, выбор методов проведения музейного урока определяется его це- лью и задачами, типом отобранных музейных предметов, учетом возрастных и психологических особенностей, спо- собностей и навыков аудитории.

Способы и этапы музейно-педагогического руководства деятельности аудитории

Сегодня музей является и воспринимается не как «созер- цательное пространство», где человек выступает в роли наблюдателя раскрывающихся перед ним нравственных, ду- ховных коллизий ушедших эпох, а как «живое», развиваю- щееся пространство, обладающее высокой силой информа- ционного и эмоционального воздействия. В этом простран- стве человек, выполняя определенные поведенческие дей- ствия, вступает в диалог с историческими и культурными реальностями. В процессе *деятельности, которая представ- ляет собой динамическую систему взаимодействия аудито- рии и предметно-пространственной среды музея,* возможно

осуществлять музейно-педагогическое руководство, способ- ствующее эффективности и адекватности восприятия содер- жания информации, аккумулированной в экспозиции. Му- зейно-педагогическое руководство может осуществляться на ***предкоммуникативном, коммуникативном и посткомму- никативном уровнях.***

Предкоммуникативный – уровень руководства деятель- ностью аудитории осуществляется вне стен музея, тем са- мым расширяя его культурно-образовательное пространство. Сегодня актуальны практики музеев, которые условно мож- но назвать «музей пришел к тебе». Наиболее действенной формой музейно-педагогического характера в этом направ- лении можно считать – «музей в чемодане» (музеи различно- го профиля могут называть эту форму в соответствии с со- держанием своего собрания: «музей в шкатулке», «бабушкин сундук», «музей в рундуке», «музеобус» и т. д.). Эта форма может быть использована для работы в дошкольных учре- ждениях, школах, в отдаленных от культурных центров ме- стах, в больницах, хосписах и т.д. В процессе взаимодей- ствия с аудиторией при реализации данной формы происхо- дит развитие интереса к историко-культурному наследию, знакомство с азами музейной культуры, формируется жела- ние посетить музей лично. Основными методами педагоги- ческого руководства являются повествовательный с приме- нением сторителлинга, иногда возможен и метод театрализа- ции или вопросно-ответный метод в зависимости от аудито- рии.

Коммуникативный – уровень деятельности посетителя предполагает, что основные элементы присутствия посети- теля в музее (хожу, смотрю, слушаю, воспринимаю) могут

быть подвержены музейно-педагогическому руководству. Так, процессе движения в музейном пространстве возможно организовать с помощью специально созданного, адресного *путеводителя.* Путеводитель, являясь печатным, электрон- ным или аудиовизуальным справочником, может быть ори- ентирован на детскую, семейную аудиторию или людей с особенностями восприятия (с инвалидизирующими заболе- ваниями ментального или физического характера). Методи- ческая разработка такого путеводителя потребует музейно- педагогического осмысления содержания, маршрута и спо- собов подачи материала. Близким по сути и организационной структуре можно назвать *рабочий или путевой листок*, кото- рый включает выполнение конкретных заданий, загадки, кроссворды. Основным методом руководства посетителя в данном случае является метод стимулирования самостоя- тельной деятельности.

Для преодоления сложностей восприятия нарративных практик в процессе экскурсионной, лекционной деятельности или при проведении факультативов и музейных уроков сего- дня активно используют сторителлинг, эдъютейнмент, а так- же *выразительные средства,* которые усиливают впечатле- ния от получаемой информации. К *выразительным сред- ствам* в практической деятельности культурно- образовательного характера относятся: *мультимедийные способы активизации восприятия музейной информации, звук, музыка, анимация, запахи* и т.д. Важно помнить, что они обладают аттрактивностью воздействия на аудиторию, которая часто превышает «молчаливую» сущность музейных предметов; поэтому подобные способы усиления воздей-

ствия предполагают психологическое осмысление и педаго- гическую аранжировку их использования.

Посткоммуникативный уровень – направлен на провер- ку эффективности музейно-педагогического воздействия. Осуществляемая в различных направлениях музейно- педагогическая деятельность предполагает изучение ее эф- фективности, то есть анализ качества обратной связи посети- теля и музея. Музейный педагог, безусловно, заинтересован в адекватном восприятии музейной информации и использует весь арсенал доступных ему средств для ее максимального воздействия. Процесс постижения музейной информации яв- ляется сложным и многоступенчатым. На каждом этапе су- ществуют определенные способы проверки. К ним относятся наблюдение, контрольные задания, творческие работы, те- сты, анкеты, интервью, книга отзывов и др. Следует заме- тить, что в процессе реализации некоторых направлений проверка эффективности является желательной. Например, в обучении важно проверить результат систематического и углубленного изучения материала, определить степень овла- дении умениями и навыками. Необходимо также осуществ- лять проверку в процессе развития творчества с целью акти- визации творческого развития личности, однако в каждом случае следует учитывать индивидуальные особенности. Возможно проведение выборочной проверки эффективности в процессе реализации форм общения и рекреационной направленности. Способы проверки должны быть ненавязчи- выми, а сама проверка не занимать много времени. В совре- менных условиях интереса и активности применения инфор- мационных технологий в различных сферах современной жизни, музей, не отказываясь от привычных способов, таких

как творческое задание или кроссворд, активно использует и обсуждения того или иного проекта и программы в социаль- ных сетях и интернет-пространстве в целом.

Анализ результатов позволяет установить соответствие методов избранной форме, а формы – осуществляемому направлению, что способствует оптимизации музейно- педагогической деятельности.

При руководстве деятельностью посетителя в простран- стве музея следует помнить, что уровень общей и музейной культуры у каждого свой. Поэтому продуктивным способом музейно-педагогического воздействия можно считать *по- этапность освоения историко-культурного наследия,* пре- зентуемого на экспозициях и выставках, а также в других культурно-образовательных формах.

На первом этапе вхождения в пространственно- временной континуум музея когнитивная информация долж- на быть строго дозируемой, чтобы посетитель не почувство- вал интеллектуального высокомерия музейного сотрудника. Доминирующей должно быть *эмоциональное воздействие*, обращение к личному опыту посетителя, стимулирование его ассоциаций, эмпатии. Методы сравнения, контраста, вопрос- но-ответный метод могут быть успешно использованы для этих целей.

Второй этап предполагает *более глубокое интеллекту- альное воздействие.* Чаще всего оно осуществляется через нарративные способы работы с посетителями. Количество и качество музейно-специфической информации определяется целью и задачами формы работы и характеристикой аудито- рии. Повествовательный и проблемный методы эффективны в данном случае.

Третий этап направлен *на формирование личного отно- шения и суждения* к проблемам, которые представлены в той или иной форме музейно-педагогического воздействия. На этом этапе важным является не только развитие интереса к тематике музея, но и стимулирование у аудитории собствен- ного мнения, а порой и нравственной оценки явления, собы- тия или факта. Мировоззренческая направленность музейно- педагогических усилий требует активного использования ме- тодов стимулирования самостоятельной деятельности, диа- логического общения, игрового, особенно ролевой игры.

При программном характере работы с музейной аудито- рией возможен *и четвертый этап,* когда *объект музейно- педагогических усилий сам становится субъектом деятель- ности.* Например, активный участник музейного факульта- тива, кружка или клуба может проводить занятия в музее для своих одноклассников. Такой уровень работы с посетителем является результатом эффективного освоения трех предше- ствующих этапов.

В процессе музейно-педагогического руководства дея- тельностью важнейшим инструментом являются методы, адекватно избранные в соответствии с характеристиками аудитории. Этапность воздействия на посетителя позволяет решить стратегические задачи образовательного и воспита- тельного характера на основе музейной среды и феномена музейного предмета, оказывающего одновременное воздей- ствие на когнитивную, эмоциональную и нравственные сфе- ры личности.

Практикум по основам музейно-педагогической деятельности

Методическая разработка музейно-педагогической формы работы с посетителями

Музейно-педагогический подход к работе с посетителем предполагает структурирование (технологическую карту) ра- боты с посетителем.

Важным является ответ на вопрос: «что и кому мы хотим донести?». При создании методической разработки это выра- жается в выборе собственно *музея, формы, аудитории и темы*. Важным моментом является формулировка *названия* формы. Она должна быть привлекательной и отражать содержания разрабатываемой формы. Определив аудиторию музейно- педагогического воздействия, необходимо, опираясь на зна- ния, полученные в ранее изучаемом курсе «Социальная психо- логия», предложить методы, соответствующие ее особенно- стям. Важно обозначить *время* проведения формы. Следует учитывать, что с детьми дошкольного возраста это – 30–35 минут, со школьниками 45–60 минут, со взрослой аудиторией 60–90 минут. Однако, в зависимости от формы музейно- педагогического воздействия, оно может меняться. Например, форма может быть комплексной, многоаспектной, с различ- ными видами деятельности (праздник, День рождения в музее и т. д.), время на ее проведение может быть увеличено. Люди с инвалидизирующими заболеваниями ментального и физиче-

ского характера нуждаются в особом осмыслении времени их пребывания в музее. В каждом отдельном случае это требует уточнения.

Организационные указания связаны с пребыванием посети- теля в музейной среде, на конкретной экспозиции или в специ- ально-созданном детском центре, управлением его двигатель- ной, интеллектуальной и эмоциональной активностью.

Важнейшим элементом методической разработки является определение ее музейно-педагогической **цели и задач**.

*Цел*ь – предвосхищаемый результат деятельности, в данном случае музейно-педагогического характера, связан с процесса- ми развития обучения и воспитания человека на основе исто- рико-культурного опыта.

Задача – часть цели, направленная на ее реализацию, опре- деляющая шаги по ее достижению.

Важно подобрать *выразительные средства*, необходимые для достижения цели.

Содержание материала предлагается в тезисной форме, опираясь на музейные предметы или объекты, а так же на экс- понаты, которые могут быть репликами или копиями.

В методической разработке важно указать и *способы про- верки эффективности музейно-педагогического воздействия.*

В методической разработке формы содержится *список ли- тературы*, который необходим для реализации данной формы в реалиях конкретной музейной практики.

Титульный лист содержит следующие сведения:

* название организации, которая осуществляет данную форму
* указание, что это методическая форма (конкретно) и ее название
* автор
* место создания (город)
* время создания

Технология конструирования музейно-педагогической формы предполагает, что содержание и методика организуется в соответствии с этапами педагогического руководства дея- тельностью посетителя, которые были предложены ранее.

Образец технологической карта методической разработки музейно-педагогической формы.

Предмет- ный ряд	Содержа- ние	Методичес- кие указания	Организацион- ные указания	Средства выразитель- ности

Этапы и способы создания музейно-педагогической программы

Современная музейная политика предполагает программ- но-проектный характер взаимодействия с аудиторией, как бы- ло отмечено ранее. При проектировании музейно- педагогической программы необходимо помнить, что это си- стема форм и методов работы с посетителем. Важно учитывать и то, что в современных социокультурных условиях она может

быть создана для конкретного музея или иметь межмузейных характер, а также быть меж- и даже – кроссистемной.

При работе над программой, прежде всего, требуется опре- делить аудиторию музейно-педагогического воздействия и проблему, которая должна быть решена с помощью историко- культурного наследия, хранящегося в музее или музеях.

Музейно-педагогическая программа включает следующие компоненты.

Титульный лист (см. предыдущую главу) с указанием, что данный документ является музейно-педагогической програм- мой, ее название, а также автора или авторский коллектив. При подготовке программы в процессе освоения курса «Музейная педагогика» указать только одного автора.

Пояснительная записка – это важная часть программы, в которой обоснована ее *актуальность,* то есть*,* что и почему сегодня в данной проблеме или теме необходимо и возможно решить с помощью музейных средств. Далее требуется объяс- нить *социальную значимость* музейно-педагогической про- граммы, ее способность гармонизировать общественные про- цессы. Следующим элементом пояснительной записки явля- ются *описание этапов музейно-педагогического руководства* аудиторией в процессе реализации программы. Логическим продолжением является констатация тех *результатов,* кото- рые возможны при эффективной деятельности участников му- зейно-педагогического процесса, что должно проявиться на когнитивном, эмоциональном и нравственном уровнях изме- нений личностного характера музейной аудитории (изменения в отношениях к событиям, явлениям, фактам, людям и т. д.)

В пояснительной записке требуется объяснить, какие *чело- веческие и материальные ресурсы* необходимы для ее реализа- ции.

Следует четко указать те экспозиции или отделы музея или музеев, которые необходимы для реализации Программы. Ес- ли в ней принимают участие другие учреждения культуры (например, театр, филармония, Дом культуры) или образова- тельные учреждения (школа, вуз, учреждение дополнительно- го образования), то нужно четко обосновать их роль и место в музейно-педагогическом процессе. Предполагается также ука- зание специалистов музейной и немузейной сферы, которых необходимо задействовать для реализации целей и задач Про- граммы. Поэтому следующий элемент – это *партнеры.* От- ношения с участниками музейно-педагогической программы закрепляются юридически Договором о сотрудничестве, что является гарантией ее реализации.

Последним элементом пояснительной записки является *смета,* обычно ее делает специалист планово-экономического отдела по заказу музейного сотрудника. Студент не обязан ее делать, но может предложить свой вариант, который проде- монстрирует его понимание тех позиций, которые должен включать в себя подобный документ.

Второй компонент музейно-педагогической программы – ее *методика.* Важнейшим элементом методической разработ- ки музейно-педагогической программы является определение ее цели и задач.

Цель – имеет образовательно-воспитательный или рекреа- ционно-образовательный характер. Она направлена на разви- тие, обучения или/и воспитание музейной аудитории на основе

историко-культурного опыта, аккумулированного в матери- альных и нематериальных объектах.

Задачи объясняют возможности достижения цели реализа- ции Программы. Они формулируют то, как поставленная цель может быть достигнута.

Преобладающие методы музейно-педагогического руковод- ства демонстрируют группу методов, которые наиболее соот- ветствуют аудитории, целям и проблемам, которые заявлены в Программе.

Выразительные средства и дидактические материалы, не- обходимые для достижения цели, прописываются подробно с комментариями по их применению. Детализация является не- обходимым условием, так как их применение требует и мате- риальных затрат, и психолого-педагогической аранжировки, поскольку многие выразительные средства, как уже отмеча- лось, более аттрактивны, чем музейные предметы.

В методической части Программы важно указать и *способы проверки эффективности музейно-педагогического воздей- ствия.* Надо прописать, как она будет осуществляться: после каждой формы, содержащейся в Программе, в конце Програм- мы или будет разработан Рабочий лист, или Рабочая тетрадь и т. д.

Третий компонент Программы – это психолого- педагогический портрет аудитории. Следует подчеркнуть, что студенты изучали курс «Социальная психология» ранее, поэтому создание портрета аудитории, для которой предназна- чена Программа, соответствует их компетенциям. Важно пом- нить, что психологический анализ должен быть лаконичным и направленным на выработку предложений по музейно- педагогическому взаимодействию. Студент должен рекомен-

довать методы и формы, наиболее соответствующие, по его мнению, психологическим особенностям той группе посетите- лей, которая для него базовая.

Четвертый компонент программы является логическим продолжением предыдущих и представляет *тематико- календарный план.* Структура и содержание данного докумен- та позволяют судить о профессионализме того, кто его создал. Основными элементами тематико-календарного плана являют- ся: *дата, тема, форма, место проведения формы, время, ко- торое необходимо для проведения данной формы и примеча- ние.*

Дата – указывается день недели, число и месяц проведения той или иной формы. Выбор дат очень важен, так как он дол- жен учитывать праздничные и выходные дни, занятость ауди- тории, религиозные особенности, местные традиции и прочее.

Тема – ее формулировка должна отражать проблематику музейно-педагогической программы, не повторяя ее, а разви- вая в различных формах.

Необходимо учитывать культурный и рекреационно- образовательный потенциал музея или другого учреждения, на базе которого данная тема реализуется.

Форма – следует помнить, что одна тема может быть осно- вой для нескольких форм (лекция или беседа, экскурсия, ма- стер-класс и т.д.), поэтому она должна иметь название, которое показывает, какие именно аспекты темы она представляет.

Место проведения – указывается подробно: в каком зале музея или в специально оборудованном помещении она осу- ществляется. Если в реализации программы участвуют парт- неры, то возможно, что форма реализуется на их территории.

Время проведения – требует уточнения, в каких часах вы его определяете. Академический час 45 минут, а астрономиче- ский – 60 минут. При выборе времени проведения той или иной формы важно помнить о «музейной усталости» и харак- теристике аудитории.

*Примечани*е – содержит информацию уточняющего харак- тера. Например, о необходимости подготовки каких-либо ма- териалов, об использовании костюмов, об участии родителей и т. д.

Тематико-календарный план

Дата	*Тема*	*Форма*	*Место проведения*	*Время про- ведения*	*Примечание*

При разработке Тематико-календарного плана следует не забывать, что форм работы с аудиторией должно быть не- сколько (не менее трех). Важно соблюдать логику в построе- нии как тем, раскрывающих содержание Программы, так и форм работы с аудиторией, опираясь на ранее разработанные этапы ее создания.

Пятым элементом Программы являются методические разработки тех форм, которые содержатся в Тематико- календарном плане. (Их структура представлена в предыду- щем параграфе).

Шестой элемент Программы – это *Список использованной* для создания Программы литературы и *Список рекомендуемой* по содержанию Программы литературы.

Рабочая тетрадь проверки профессиональных компетенций студентов

Рабочая тетрадь представляет собой систему проверки компетенций и их *когнитивного, деятельностного и мотива- ционного* компонентов, которыми студент овладел в процессе изучения учебной дисциплины «Музейная педагогика». При работе над заданиями, содержащимися в Рабочей тетради, возможен *как самоконтроль студента, так и оценка его ком- петентности преподавателем*. Проверка тетради осуществля- ется при проведении промежуточных аттестаций и на экзамене (итоговая аттестация).

Логика построения заданий не соответствует структуре компетенций, а исходит из этапов освоения студентами учеб- ного материала. Предложенные критерии оценки компетенций демонстрируют студенту необходимость изучения учебного материала и возможность его применения в практической дея- тельности. Задания выполняются на основе материала данного учебно-методического пособия, а также тех публикаций, кото- рые представлены в Списке литературы.

Разработка заданий для Рабочей тетради по курсу «Музей- ная педагогика» основана на следующих компетенциях или их компонентах:

ПК-10 способен к участию в разработке культурно- образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм.

ПК-10. 1 знание практического опыта российских и зару- бежных музеев проведения культурно-просветительных про- грамм.

ПК-10. 2. владение навыком написания концепции куль- турно-образовательных программ.

Задание 1. Заполнить таблицы, предложив формы работы с посетителем наиболее соответствующие направлениям музейной педагогики: информирование, обучение, удовле- творение потребности в общении, удовлетворении потребно- сти в творчестве, рекреационное направление.

1. В графу «форма» заносится не менее пяти форм, наиболее соответствующих тому или иному направлению работы с посетителем.
2. В колонку, названную «аудитория», записать по три сегмента аудитории с четкой формулировкой ее специфики (например, дети 5–7 лет с проблемами в развитии).
3. В колонку «преобладающий метод педагогического воздействия» написать те из методов, которые наиболее со- ответствуют психологическим характеристикам той или иной аудитории, избранной студентом и обозначенной в ко- лонке «аудитория».
4. Колонка «поверка эффективности музейно– педагогического воздействия» должна содержать те формы, которые дают возможность выявить степень усвоения музей- ной информации аудиторией.

Информирование

Форма	Аудитория	Преобл. метод пед. воздействия	Проверка эф- фективности

Обучение

Форма	Аудитория	Преобл. метод пед. воздействия	Проверка эф- фективности

Общение

Форма	Аудитория	Преобл. метод пед. воздействия	Проверка эф- фективности

Творчество

Форма	Аудитория	Преобл. метод пед. воздействия	Проверка эф- фективности

Рекреация

Форма	Аудитория	Преобл. метод пед. воздействия	Проверка эф- фективности

Задание 2. Создать на основе предложенных в Учебно- методическом пособии рекомендаций концепцию формы ра- боты в музее. Выбор музея, аудитории, тематики принадле- жит студенту.

Задание 3. Форму, которую студент разработал, необхо- димо провести в аудитории для однокурсников в режиме имитации профессиональной деятельности.

Задание 4. Проанализируйте деятельность музеев Санкт- Петербурга в создании рекреационно-образовательных про- грамм для дошкольников. Следует указать следующее:

* название музея
* тематику программ
* достоинства
* недостатки
* что нуждается в изменении

Задание 5. Укажите, как можно использовать технологию

«эдъютейнтмент» при проектировании музейно- педагогической программы для людей «серебряного возрас- та» в музее военно-исторического профиля. Выбор музея по желанию студента.

Задание 6. Какие выразительные средства возможны и эффективны для Программы культурно-образовательной направленности, связанной с реализацией темы, направлен- ной на решение задач экологического характера в условиях музея-заповедника (название музея, формулировка темы принадлежит студенту).

Задание 7. Необходимо создать музейно-педагогическую программу для подростков в государственном музее полити- ческой истории России. Предложите тематику.

Задание 8. Какие культурно-образовательные и рекреа- ционно- образовательные программы в практике зарубежных музеев можно считать партисипаторными. Требуется указать страну и музей.

Задание 9. Поставлена задача создать музейно- педагогическую программу для Российского этнографиче- ского музея. Аудитория – студенты. Какова последователь- ность работы над этим заданием?

Задание 10. Педагогическое руководство деятельностью посетителя в музее – это… (требуется продолжить).

Задание 11. Опираясь на материалы Учебно- методического пособия, создайте авторский проект музейно- педагогической программы. Выбор аудитории, музея/музеев, тематики и прочего принадлежит студенту.

Оценка выполнения заданий опирается на *когнитивный, деятельностный, мотивационный* критерии, которые сфор- мулированы для определения компетенций. *Показатели уровня сформированности компетенций:*

ПК.10

Минимальный когнитивный уровень: имеет знания по раз- работке культурно-образовательных программ в системе му- зейных учреждений, культурных центров, экскурсионный и туристических фирм.

Базовый когнитивный уровень: формулирует цели и зада- чи разработок культурно-образовательных программ в си- стеме музейных учреждений, культурных центров, экскурси- онный и туристических фирм.

Высокий когнитивный уровень: выносит оценочные суж- дения о разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскур- сионный и туристических фирм.

Минимальный деятельностный уровень: может участво- вать в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскур- сионный и туристических фирм.

Базовый деятельностный уровень: участвует в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионный и туристи- ческих фирм.

Высокий деятельностный уровень: анализирует методы разработок культурно-образовательных программ в системе

музейных учреждений, культурных центров, экскурсионный и туристических фирм.

Минимальный мотивационный уровень: готов к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионный и туристических фирм.

Базовый мотивационный уровень: осознанно стремится к участию в разработке культурно- образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экс- курсионный и туристических фирм.

Высокий мотивационный уровень: обладает высокой мо- тивацией в разработке культурно- образовательных про- грамм в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионный и туристических фирм.

ПК-10.1

Минимальный когнитивный уровень: знаком с практиче- ским опытом российских и зарубежных музеев проведения культурно-просветительных программ.

Базовый когнитивный уровень: обладает широкими зна- ниями практического опыта российских и зарубежных музе- ев проведения культурно-просветительных программ.

Высокий когнитивный уровень: критически оценивает опыт российских и зарубежных музеев проведения культур- но-просветительных программ.

Минимальный деятельностный уровень: может в работе расширить представления о практическом опыте российских

и зарубежных музеев проведения культурно- просветительных программ.

Базовый деятельностный уровень: способен расширить представления о практическом опыте российских и зарубеж- ных музеев проведения культурно-просветительных про- грамм.

Высокий деятельностный уровень: критически оценивает практический опыт российских и зарубежных музеев прове- дения культурно-просветительных программ.

Минимальный мотивационный уровень: готов к работе расширить представления о практическом опыте российских и зарубежных музеев проведения культурно- просветительных программ.

Базовый мотивационный уровень: стремится расширить представления о практическом опыте российских и зарубеж- ных музеев проведения культурно-просветительных про- грамм**.**

Высокий мотивационный уровень: обладает высокой мо- тивацией расширить представления о практическом опыте российских и зарубежных музеев проведения культурно- просветительных программ.

ПК-10.2

Минимальный когнитивный уровень: имеет знания о навыках написания концепции культурно-образовательных программ.

Базовый когнитивный уровень: формулирует цели и зада- чи написания концепции культурно-образовательных про- грамм.

Высокий когнитивный уровень: анализирует способы написания концепции культурно-образовательных программ.

Минимальный деятельностный уровень: может на прак- тике развить навыки написания концепции культурно- образовательных программ.

Базовый деятельностный уровень: способен на практике развить навыки написания концепции культурно- образовательных программ

Высокий деятельностный уровень: критически оценивает методы написания концепции культурно-образовательных программ.

Минимальный мотивационный уровень: готов на практике развить навыки написания концепции культурно- образовательных программ.

Базовый мотивационный уровень: стремится развить на практике навыки написания концепции культурно- образовательных программ.

Высокий мотивационный уровень: обладает высокой мо- тивацией написания концепции культурно-образовательных программ.

Студент должен быть готов к пониманию того, как будет оценена его деятельность, поэтому данные критерии приво- дятся в Учебно-методическом пособии.

Список рекомендуемой литературы

Справочная литература

1. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. / ред. В. Л. Янин; Рос. ин-т культурологии. – М.: Прогресс, Рипол Классик, 2005. – т. 1. – 416 с.; т. 2. – 436 с.
2. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. –

2009. – № 5. – С. 47–68.

Основная литература

1. Макарова-Таман Н. Г., Медведева Е. Б., Юхневич М. Ю. Детские музеи в России и за рубежом. – М., 2001. – 128 с.
2. Музееведческая мысль в России XVIII–XX вв.: Сб. документов и материалов // Отв. Ред. Э. А. Шулепова. – М.: ЭТЕРНА, 2010. – 960 с.
3. Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие. – М.: Выcшая школа, 2004. – 216 с.
4. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика. – М.: Высшая школа, 2009. – 183 с.
5. Шляхтина Л. М., Мастеница Е. Н. Музейно- педагогическая мысль в России. Исторические очерки / Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. – СПб., 2006. – 272 с. (Введение).
6. Шляхтина Л. М Музейная педагогика в современных реалиях // Вестник СПБГИК. – 2019, № 3 (40). – C. 109–113.
7. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. – М., 2001. – 224 с. (Глава 1).

Дополнительная литература

1. Бойко А. Г. Информационно-коммуникационные техноло- гии в музейно-педагогической деятельности: учебное посо- бие. – СПб., 2007. – 136 с.
2. Жвитиашвили Н. Ю., Платонова О. В. «Шаг навстречу»: Программа творческого развития детей «с проблемами» в условиях художественного музея. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 1998. – 125 с.
3. Игровые образовательные методики в музейной работе с детьми: Материалы научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2008. – 121 с.
4. Платонова О. В., Жвитиашвили Н. Ю. Арттерапия в худо- жественном музее: Учебное пособие для студентов гумани- тарно-художественных вузов. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 143 с.
5. Музейная педагогика. Междисциплинарные диалоги. Пер- вая тетрадь. – СПб: Специальная литература, 1998. – 96 с.
6. Музейный просвет: Сб. ст. / Под ред. М. Б. Пиотровского и А. А. Никоновой. – СПб., 2009. – 384 с. (Глава «Диалог с по- сетителем»).
7. Музей и образование в новом социокультурном измере- нии: материалы международной научно-практической кон- ференции, посвященной 20-летию Российского центра му- зейной педагогики и детского творчества Русского музея: Сб. ст. / Вст. Н. М. Кулешовой; М-во культуры РФ, ФГУК «Гос-

ударственный Русский музей», РЦМПиДТ, РАО, РГПУ им. А. И. Герцена, Союз музеев России. – СПб.: ГРМ, 2010. – 276 с.

1. Сапанжа О. С. Основы музейной коммуникации: Учебное пособие. – СПб., 2007. – 116 с. (Глава 1, 2, 3).
2. Museum-padagogik. Museen als Bildungsstatten: 1975. Re- search Methods and Methodologies for Art Education. Reston, Virginia, 1997. – 143 р.

Журнальные статьи

1. Галкина Т. В. Основы классификации музейно- педагогических форм в российских музеях // Вопросы музеологии. – 2011. – № 2. – С. 145–154.
2. Георгади П. Работа со взрослой аудиторией в Археологическом музее Салоник // Вопросы музеологии. – 2011. – № 2. – С.117–133.
3. Шляхтина Л. М. Современная музейная педагогика: традиции и инновации // Музей и образование в новом социокультурном измерении: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Российского центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея: Сб. ст. / Вст. Н. М. Кулешовой; М-во культуры РФ, ФГУК

«Государственный Русский музей», РЦМПиДТ, РАО, РГПУ им. А. И. Герцена, Союз музеев России. – СПб.: ГРМ, 2010. – С. 21–28.

1. Яценко-Байрд О. А. Музей и посетитель: мысли русского куратора о современной музейной педагогике в

Великобритании // Вопросы музеологии. 2010. – № 2. –

С. 93–103.

Электронные ресурсы

1. <http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museolog> ii – Журнал «Вопросы музеологии». Содержит статьи по ак- туальным проблемам музейной теории и практики.
2. www.museum.panor.ru/ – Журнал « Музей». Содержит информацию по проблемам музейного дела и музейной пе- дагогики.
3. http://icom-russia.com – Сайт ИКОМ Россия.

Учебное издание

Л. М. Шляхтина

Музейная педагогика

Учебно-методическое пособие

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 12.04.2021. Формат 60×901/16.

Усл. печ. л. 3,75. Уч.-изд. л. 3,75 Тир. 40.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гос. ин-т культуры» 191186, Санкт-Петербург. Дворцовая наб., 2. Тел. 8(812)318 97 16

Отпечатано с готового оригинал-макета

в цифровом центре СПбГИК