A wide-angle photograph of a museum gallery. In the center, a white marble statue of a seated figure stands on a dark, patterned marble pedestal. Several people are seated on a bench in front of the pedestal. The gallery walls are lined with large, ornate framed paintings. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern. The ceiling features decorative moldings and a central skylight. The overall atmosphere is that of a classic, well-maintained museum.

**Типология музеев.
Научные основы
музейно-педагогической
деятельности**

Виды музеев

- **По функциональному назначению:** научно-просветительские, исследовательские, учебные (образовательные).
 - **Учебные:** педагогические, школьные, детские.
- **По содержанию коллекций:** отраслевые, комплексные, мемориальные.
 - **Отраслевые:** художественные, исторические, литературные, этнографические, театральные, музыкальные, естественнонаучные, технические, отрасли народного хозяйства и др.
 - **Комплексные:** краеведческие.
 - **Мемориальные:** музеи-заповедники, музеи-усадьбы, дома-музеи, музеи-квартиры.

См. подробнее: www.museum.ru/Mus/type

Основные категории музейной педагогики

- музейная педагогика
- музейно-педагогический процесс
- музейный педагог
- музейный зритель
- экспозиция
- музейный предмет
- экскурсия (обзорная, образовательная, воспитательная, развивающая);
- музейный урок;
- ...

Музейная педагогика как наука и сфера практической образовательной деятельности

- Понятие «музейная педагогика» впервые было сформулировано в нач. XI в. в Германии (А. Лихтварк, Г. Фройденталь, А. Рейхвейн, Э. А. Росмелер) и первоначально трактовалось как направление музейной работы с учащимися. Гамбургский худож. музей стал «колыбелью» музейной педагогики, а её «отцом» – школьный учитель, директор музея А. Лихтварк.
- С возрастанием социальной роли музеев в обществе в 1960-е гг. (т.н. «музейный бум») музейная педагогика начала формироваться как особая отрасль знаний и исследований. Образовательная функция музея стала рассматриваться как одна из его основных функций.

Музейная педагогика как наука и сфера практической образовательной деятельности

- В нашей стране термин «музейная педагогика» стал употребляться с 1970-х гг. Возникла необходимость в музейном специалисте, который был бы способен помочь зрителю вступить в диалог с памятником культуры, произведением искусства. Для этого необходимо знать не только основы мировой художественной культуры, историю искусства, но и психологию, владеть педагогическим мастерством. Такого специалиста называли музейным педагогом, а область приложения его труда – музейной педагогикой.
- *Какое определение музейной педагогики вы дали бы? Выберите то, которое считаете наиболее полным или скомбинируйте своё определение.*

Музейная педагогика как наука и сфера практической образовательной деятельности

- **Музейная педагогика** – это наука о воспитании средствами музея, а музейная дидактика – посредническая миссия музея (А. Кунтс, В. Хильгерс).
- **Музейная педагогика** – пограничная научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения и педагогических наук и исследующая образовательно-воспитательные цели общества применительно к специфическим формам музейной коммуникации (К. Патцвал, Й. Аве).
- **Музейная педагогика** – научная дисциплина на стыке музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему (М. Ю. Юхневич).

Музейная педагогика как наука и сфера практической образовательной деятельности

- **Музейная педагогика** – область науки, изучающая историю, особенности культурно-образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями и др. (Педагогический энциклопедический словарь).
- **Музейная педагогика** – это отрасль педагогической науки и построенная на её основе научно-практическая деятельность музея, ориентированная на передачу культурного опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды (Б. А. Столяров).

Объект и предмет музейной педагогики

- *Объект музейной педагогики* – культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации, ставящей задачу развития свободной, креативной, инициативной личности, способной стать активным участником информационного и духовного диалога, творческой и исследовательской деятельности.

L. Remon

Объект и предмет музейной педагогики

- *Предметом музейной педагогики* являются проблемы, связанные с целями, содержанием, методами и формами педагогической деятельности музея, с особенностями воздействия на различные категории населения, а также с определением роли музея в системе образования

L. Remond

Принципы музейно-пед. работы

- Современный уровень музейно-педагогической деятельности обеспечивают:
 - принцип интеграции образовательного и музейного контекстов;
 - принцип дополнительности в содержании работы школы и музея;
 - принцип преемственности в освоении музейного пространства;
 - принцип диалоговости, определяющий гуманитарную природу взаимодействия взрослого и ребёнка с культурой музея;
 - принцип активности (интерактивности);
 - принцип соответствия форм работы профилю конкретного музея;

Принципы музейно-пед. работы

- принцип индивидуально-личностной ориентации содержания музейно-педагогической работы;
- принцип комплексности восприятия (вкл-е всех типов) и целостности проживания образовательной информации, основанный на обеспечении смыслового и эмоционального резонанса;
- принцип информационной меры;
- принцип креативности, позволяющий сделать каждого посетителя музея сопричастным творческим процессам.

Музейная культура

- Одним из центральных понятий музейной педагогики является понятие **«музейной культуры личности»**, трактуемой как степень подготовленности посетителя к восприятию предметной информации – осознание ценности подлинника и специфичности музейного языка, умение ориентироваться в музейной среде.
- В широком смысле **музейная культура** – это ценностное отношение человека к действительности, подлинное уважение к истории, умение выявить в реальной жизни предметы музейного значения.
- На развитие музейной педагогики оказала влияние теория диалога культур М. М. Бахтина, В. С. Библера. Музей становится местом осуществления культурно-исторического диалога, поиска новых форм общения с культурными ценностями.

Музейная культура

- Педагогика музея основана на идее погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду, включающую произведения искусства и памятники природы, экзотические предметы и исторические реликвии.

В чём заключается значение такого погружения, общения с музейными предметами?

- Осматривая выставленные коллекции и получая информацию о них, посетитель музея приобщается к истории и культуре, постигает разнообразие предметного мира, учится понимать конкретные проявления всеобщего, ориентироваться в мире материальных и духовных ценностей.

Подходы к муз. пед.

- Методология музейной педагогики как способ познания сущности музейно-педагогического процесса по сути соответствует методологии педагогики и музеологии.
Основные методологические подходы:
- 1. Личностный (Ш. А. Амонашвили, И. А. Зимняя, К Роджерс и др.).
- 2. Деятельностный (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.Б. Воровцова).
- 3. Диалогический, коммуникативный - с музейными вещами, педагогом; диалог культур, музейная коммуникация (М.М. Бахтин, В.С. Библер, Д.Камерон, Г. С. Трофимова).
- 4. Культурологический (Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова), использующий положения аксиологической философии.

Подходы к муз. пед.

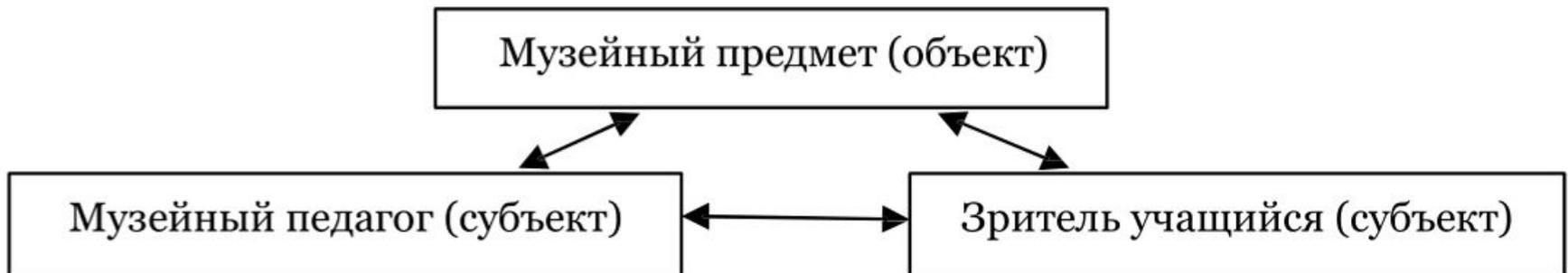
5. Системный (Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин), рассматривающий музейно-педагогический процесс как систему.
6. Средовой (Ю.С. Мануйлов, Л. И. Новикова, А. В. Петровский), предполагающий учёт влияния среды на формирование личности («К нужному человеку с нужным словом, в нужное время и в нужном месте» – подробнее на сайте sreda-lab.narod.ru).
7. Компетентностный (О.Е.Лебедев, Г.Н. Сериков, А. С. Хуторской), утверждающий, что музей должен не столько знаниями обеспечивать детей, сколько готовить их к жизни, формировать социальный опыт, развивать способности самостоятельно решать проблемы, практические задачи в различных сферах.

Музейно-педагогический процесс

- Образовательная деятельность музея осуществляется через реализацию педагогического процесса, который проходит в различных организационных формах (индивидуальных, групповых, коллективных) на основе музейного предмета с привлечением разнообразных средств (текстов, наглядных пособий, аудио-, видео- и компьютерной техники), а также технологий, позволяющих включать в пед. процессе как интеллект, так и эмоции. Средством реализации образовательной деятельности музея выступает музейно-педагогический процесс.
- **Музейно-педагогический процесс** – «системно организованное и чётко направленное взаимодействие музейного педагога и учащихся, ориентированное на формирование в условиях музейной среды творчески развитой личности» (Б. А. Столяров).

Музейно-педагогический процесс

- **Музейно-педагогический процесс** — системно организованное и чётко направленное взаимодействие музейного педагога и учащихся, обеспечивающее единство развития, воспитания и обучения в условиях музейной среды на основе целостности и общности всех элементов его структуры (музейный предмет, музейный педагог и музейный зритель).

Субъекты муз.-пед. процесса

- **Музейный зритель** (учащийся) – субъект музейно-педагогического процесса, у которого через общение с музейным памятником формируется визуальное мышление, художественное восприятие и художественно-творческие начала.
- **Музейный педагог** – специалист, организующий музейно-педагогический процесс и, на основе субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений, обеспечивающий в рамках заданной этим процессом программы непосредственное общение зрителя с музейным памятником и решение образовательных задач.

Задачи музейного педагога

- научить ребёнка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития культуры;
- формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым;
- формировать устойчивую потребность и навыки общения, взаимодействия с памятниками культуры, музеем;
- развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и наслаждению;
- формировать толерантность, уважение к другим культурам, их понимание, принятие.

Экспонат

Сравните два понятия:

- **Экспонат** – предмет, являющийся структурным элементом экспозиции, выставленный с целью демонстрации и привлечения внимания зрителей.
- **Музейный предмет** – это предмет реальной действительности, являющийся носителем социокультурной и естественнонаучной информации, включённый в музейное собрание и способный длительно сохраняться.

Музейный предмет (экспонат)

- **Музейный предмет** – понятие музееведения, служащее для обозначения предметов – результатов человеческой деятельности или движимых памятников истории и культуры, которые стали объектами познавательного и ценностного отношения и включены в состав музейного собрания.
- **Музейный предмет (экспонат)** – ядро музейно-педагогического процесса, материально и идеально целостный, наделённый сложной совокупностью неисчерпаемых смыслов, объект педагогического процесса.

Музейный предмет (экспонат)

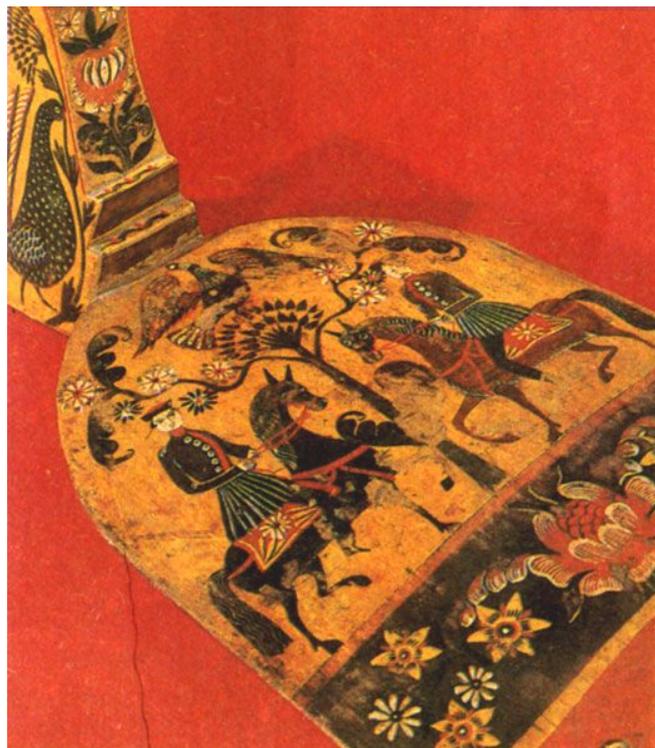
- Музейный предмет – прежде всего подлинник, обладающий большой научной, мемориальной, исторической и художественной значимостью, его можно в определенных условиях музейно-педагогической деятельности «брать в руки», «рассматривать», манипулировать им. Он должен сохранять знаковость, образ-символ определённой эпохи, культуры, позиции творца. Таким образом, музейный предмет выступает как то, что значимо для воспринимающего его посетителя музея не только как пассивного наблюдателя, но и как преобразователя, активно познающего, использующего данный предмет.

Музейный предмет (экспонат)

Назначение музейных предметов многообразно:

- функциональное (например, у ложки);
- культурологическое (историческое место в потоке культуры);
- эстетическое (воздействие искусной, красивой, гармоничной вещи);
- искусствоведческое (место в художественном процессе, атрибуция музейного предмета – научное описание, выявление качеств, художественного значения, авторства, даты и др.);
- сакральное (объект поклонения, почитаемый символ);
- духовное (дух вещи, наделение живой душой, некая её субъектность).

Определите назначение этих музейных предметов

Рокотов Ф. С. Портрет Екатерины II

Из собрания ГТГ

Музейный предмет (экспонат)

Музейный предмет принято рассматривать в единстве его общих свойств и конкретных признаков:

- информативность – способность выступать в качестве источника информации,
- аттрактивность – способность привлекать внимание посетителя,
- экспрессивность – способность вызывать ассоциации и оказывать эмоциональное воздействие.

Музейный предмет (экспонат)

- *Классификацию музейных предметов* и их распределение по коллекциям или группам хранения осуществляют исходя из способа кодирования информации: вещественные источники, письменные источники, изобразительные источники, кино-, фото-, фоноисточники.
- На следующих ступенях классификации идёт распределение по видам (металл, дерево и т.д.) и разновидностям (цветные металлы, мебель и т.д.).
- Совокупности музейных предметов образуют коллекции, собрания музейные, Музейный фонд России.
- Вещь попадает в музей по следующим **показателям**: древность, красота, память, источник информации, достижение науки и техники, диковинка, мастерство, реликвия, часть коллекции, вещь, воскресшая под рукой реставратора и др.

André Delcourt

ЭКСПОЗИЦИЯ

- **Экспозиция** –
 1. Пространство, включающее элементы архитектурно-художественного решения, в котором, согласно разработанной концепции, организовывается показ экспонатов.
 2. В условиях музейной среды – целенаправленная и научно обоснованная демонстрация композиционно организованных, снабженных комментариями, технически и художественно оформленных музейных предметов, создающих специфически музейный образ природных и общественных явлений.
 3. Основная форма музейной коммуникации.

ЭКСПОЗИЦИЯ

- А. М. Разгон определяет **музейную экспозицию** как специфическую предметно-пространственную среду, создающую оптимальные условия для демонстрации предметов искусства и производящую эстетическое воздействие на посетителя.
- **Музейная экспозиция** – целенаправленная, научно обоснованная демонстрация музейных предметов, композиционно организованных, комментированных, технически и художественно оформленных, создающих специфический музейный образ природных и общественных явлений.

ЭКСПОЗИЦИЯ

- Основные *виды музейной экспозиции* определяются методом их построения: ландшафтный, систематический, ансамблевый, тематический.
- По назначению экспозиция может быть общедоступной (общеобразовательной) или специализированной – для определенных контингентов посетителей (например, в научных музеях).
- Музейная экспозиция, создающаяся как временная, является музейной выставкой.

ЭКСПОЗИЦИЯ

- Соглашаясь с мнением М. А. Волчковой, можно определить образовательный потенциал музейной среды через её характеристики:
 1. *Предметно-информационная обогащённость*. Музейные предметы доступны для восприятия и использования в педагогическом процессе: их легко показать, иногда манипулировать ими для возникновения тактильного ощущения. Они разнообразны по физическим (величине, форме и цвету) и эстетическим (красоте, гармоничности) показателям, обладают аттрактивностью (привлекательностью, уникальностью, самоценностью) предметов-подлинников.
 2. *Эмоционально-ценностная обогащённость* определяется наличием в музейной среде предметов-подлинников, обладающих исторической, мемориальной, эстетической, духовной и материальной ценностью, оказывающих значительное воздействие на эмоционально-чувственную сферу человека, становление его ценностного отношения к действительности.

ЭКСПОЗИЦИЯ

3. *Знаково-символьная насыщенность* характеризуется многозначностью знаковых комплексов – предметных, архитектурных, духовных, способно стимулировать творческое воображение и фантазию личности.
4. *Образцы творческой деятельности*, представленные различными типами музейных предметов (рукописи, живопись, предметы быта, рукоделия, фотографии) активизируют развитие творческих способностей детей.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Реализация образовательного потенциала музейной среды возможна при соблюдении следующих **педагогических условий**:

- *организационно-методических* (координация целеполагания музея и педагогического процесса в его среде, соответствие образовательной программы, реализуемой в музейной среде, возрастному и общекультурному уровню развития детей и взрослых, владение музейным педагогом комплексом психолого-педагогических и музейно-специфических знаний и умений);
- *мотивационных* (создание в процессе проведения экскурсий и занятий атмосферы эмоционального комфорта, способствующей позитивному восприятию музейной экспозиции, презентация музейных предметов-подлинников как образцов для творческой деятельности, стимулирование проявления художественных интересов, познавательной и творческой активности);

ЭКСПОЗИЦИЯ

- *содержательных* (введение в содержательный компонент образовательного процесса семантики предметного и событийного ряда музейным педагогом позволяет ребенку преодолеть культурно-историческую дистанцию и «увидеть» музейный предмет как знак социально-исторического и творческого содержания, в том числе, через разработку педагогически адаптированного текста экскурсии);
- *процессуальных* (понижение регламентации образовательного процесса в музейной среде предоставляет возможность свободного выражения мыслей, эмоций, чувств, открытости в творческом самовыражении, создание ситуаций для игровой импровизации, вариативность предметно-пространственного окружения).

Экспозиционная деятельность

- Целенаправленная деятельность по созданию музейной среды – экспозиционная деятельность, её цель – обеспечить оптимальные условия для восприятия искусства зрителем.
- Принципы объединения экспонатов в экспозиции:
 - ценностный – экспозиция состоит из предметов, имеющих эстетическую и культурологическую ценность;
 - научности и единства – экспозиция имеет свою концепцию, создаётся по единому научно-обоснованному плану;
 - обратной связи – учитывается художественное восприятие зрителя;
 - доступности – уровень экспозиции зависит от среды, социума, уровня развития символического, абстрактно-образного мышления (искусство – это язык символов, и музейный педагог должен помочь расшифровать этот язык, приобщить к восприятию предметного языка культуры, к музейной культуре).

Экспозиционная деятельность

- Критерии понимания языка экспозиции:
эмоциональная реакция,
эстетическое наслаждение,
выявление главной идеи экспозиции,
личностное развитие,
удовлетворение художественной, познавательной
потребностей и т. д.
- Функции языка художественной экспозиции –
коммуникационные, это:
 - перевод эмоционального состояния искусства на
зримые (визуальные) формы, понятные зрителю, –
одна из форм коммуникации искусства и зрителя;
 - коммуникация одного вида искусства с другим.

Экспозиционная деятельность

Язык экспозиции реализуется через:

- композиционное решение экспозиции, т. е. расположение предметов в пространстве и организацию его как пространства диалога;
- цвет фона (например, академический - темно-красные стены XIX в., классические тона – бело-серые, песочные);
- свет;
- акцентировку экспонатов, так как любой музейный предмет можно установить таким образом, что он будет мало замечен и интересен для посетителя – и можно установить так, что он будет говорить сам за себя и привлекать к себе взоры всех скрытой в нем мыслью;
- фактуру стен, драпировок; архитектуру здания и выгородки; экспозиционное оборудование и витрины;
- аудиовизуальные средства.

Экспозиционная деятельность

Принципы построения художественной экспозиции – это вычленение художественных, идейных и социокультурных качеств предмета и определение видов, жанров и тематики экспозиции.

Принципы экспонирования на протяжении 300-летней истории художественных музеев России кардинально менялись. Эти изменения определялись господствовавшими в обществе представлениями о предназначении искусства, об эстетической ценности его произведений.

- До начала XIX в. экспозиция художественного музея организовывалась по **принципу декоративности**: экспонируемые произведения рассматривались как элемент декора, господствовала «ковровая» или «шпалерная» развеска.

Экспозиционная деятельность

- В XIX веке появились и стали доминировать экспозиции, ориентированные на знатоков, построенные по **историко-систематическому**, а затем и по **историко-монографическому принципам**. К ним предъявляли требования точности и полноты отражения истории искусства, дидактичности. Этому соответствовали симметричная (по размеру, цвету, сюжету), менее плотная, чем ранее развеска, демонстрирующая экспонат в ряду подобных. Преобладание историко-документирующей ценности экспозиции над ценностью произведений искусства как такового нашло выражение во включении в экспозицию копий и слепков; появилось экспонирование в воссоздании стилистической целостности, в частности в стилизованных интерьерах.

Экспозиционная деятельность

- В 1920-30 годы получили распространение **экспозиции тематические (проблемные)**, решавшие, например, задачу соотнесения развития искусства с историей общественно-экономических формаций, а также обучавшие массы «языку искусства» путём сопоставления произведений разных художников, школ, стран, эпох. Широко применялась **театрализация** и в качестве равноправных экспонатов – схемы, тексты, репродукции. Экспонирование высококачественных произведений искусства, шедевров как обладающих самостоятельной ценностью – связанных с элитарной культурой, имеющее целью раскрыть мир произведения зрителю и вызвать его эстетическую эмоциональную реакцию, достигаемое путем сокращения числа объектов в поле зрения, - зародилось на Западе в 1930-е годы, в Россию было перенесено в 1980-90-е годы. Предельное выражение этого принципа экспонирования – музей одной картины (Пенза, 1983г.).

Экспозиционная деятельность

- *В настоящее время преобладают следующие принципы построения художественной экспозиции:*

1. Историко-хронологический. Показывает смену художественных течений, стилей, школ, переосмысление языка искусства под воздействием социокультурных взглядов (а не его развитие).
2. Образно-стилевой. Демонстрирует взаимосвязь художественной школы, направления и стиля, общность эстетических, идейных представлений художников (например, передвижников).
3. Персональный.
4. Региональный.
5. Тематический (как правило, применим для временных выставок).
6. Жанровый (возможна комбинация жанров, например, интерьер с портретом).
7. Технично-исполнительский (например, техника офорта или батика).

Экспозиционная деятельность

- Художественная экспозиция обычно строится на комбинации принципов, оптимальное сочетание которых приводит к единству предметного пространства, созданию наиболее благоприятных условий для коммуникации искусства и зрителя.
- Метод экспонирования – это основополагающий ведущий способ, определенный порядок экспонирования материала при котором каждый предмет получает свое место.
Известны следующие **методы экспонирования**:
 - *Систематический*, состоящий в вычленении однородных предметов (например, по происхождению, ареалу обитания), объединенных в ряды, иллюстрирующие классификационную систему конкретной научной дисциплины или отрасли производства.

Экспозиционная деятельность

- **методы экспонирования:**

- *Ансамблевый*, объединяющий музейные предметы с учетом их функциональных свойств и воссоздания интерьера бытования, сохраняющий или реконструирующий на документальной основе реальную обстановку жизни конкретного человека или типичную для социального слоя определенной эпохи.
- *Проблемный*, состоящий в отборе, размещении и организации предметов на основе искусствоведческой концепции, раскрывающий посредством музейных предметов определенный сюжет и создающий музейный образ отражаемых явлений или событий. Является ведущим для исторических, краеведческих, педагогических музеев и разнообразных временных экспозиций.

Экспозиционная деятельность

- **методы экспонирования:**
 - *Ландшафтный*, воспроизводящий взаимосочетания, взаимосвязи и взаимозависимость природных компонентов; в его основе лежит представление об организации земной природы как исторически сформировавшейся иерархии природных комплексов. Характерная черта его – широкое использование диорам, панорам, научное содержание которых раскрывается и дополняется музейными предметами.

Экспозиционная деятельность

- **методы экспонирования:**
 - *Монографический*, отражающий жизнь или эволюцию мастера, например, музей М.А.Волошина в Коктебеле, залы И.Е.Репина, В.И.Сурикова в Русском музее и др.
 - *Экспонат в фокусе*, например, выставка одной картины.
 - *Открытое фондохраниение*, когда демонстрируется часть фондов музея.
- На практике часто используется сочетание методов, их выбор зависит от собрания музея, образовательных или развлекательных задач, искусствоведческого осмысления, принципов экспонирования.

Экспозиционная деятельность

- **Этапы формирования экспозиции:**

1. Научное проектирование (изучение источников по теме экспозиции, составление картотеки экспонатов, разработка научной концепции экспозиции с целью, задачами, ведущими идеями, структурой и особенностями содержания экспозиции и требованиями к архитектурно-художественному проекту).
2. Детализация и художественное проектирование тематико-экспозиционного комплекса (характеристика экспонатов и их групп, проработка художественного оформления, подготовка эскизов и макета, определение технических средств, тематики и маршрутов экскурсий, видов буклетов, разработка образовательных программ).
3. Подготовка экспозиционного плана и его реализация (отбор текстов, оформление экспозиции).

Помимо постоянных музеев создаёт и временные экспозиции — *музейные выставки*. Выставки (стационарные и передвижные) посвящаются актуальным вопросам современности: значительным политическим событиям, культурным явлениям, юбилеям, важным проблемам, интересным событиям прошлого и настоящего. Они повышают доступность, общественную значимость музейных коллекций (выставки фондов), оперативно вводят в оборот научные достижения музея (отчёты по экспедициям, демонстрация реставрационных работ, новых поступлений). Временность выставок отражается на составе экспонатов (это предметы, обычно не подлежащие длительному экспонированию в целях обеспечения сохранности, предметы из других хранилищ).

Выставки значительно повышают образовательную роль музеев, резко увеличивают количество посетителей, расширяют географию деятельности музея. Международный обмен выставками способствует взаимообогащению различных культур и взаимопониманию между народами.

Правила экспонирования

Формирование художественного образа экспозиции занимает одно из центральных мест при её разработке и строится на взаимодействии подлинников, их воспроизведений, научно-вспомогательных средств: графического и фотографического материала, текстовых средств и т. д. Аудиовизуальные средства решают задачу активизации внимания и творческих способностей посетителя. Для усиления эмоционального переживания используется звуковое сопровождение выставок, показ дополнительного материала с помощью видеофильмов, полиэкранов, плазменных панелей, современных мультимедийных средств. Использование вспомогательных средств воздействия на посетителя необходимо, чтобы сделать его более ярким и выразительным. Однако необходимо учитывать вероятность переизбытка этих средств.

Экспозиция как основное средство музейной коммуникации связана с процессом организации восприятия посетителями информации, аккумулированной в ней, поэтому должна учитывать психологические особенности восприятия и мышления. В художественном проектировании учитываются психофизиологические особенности человека. Здесь имеет место целенаправленное, «преднамеренное» восприятие, активный волевой процесс. Находит применение положение психологии о том, что зрительное восприятие гораздо эффективнее слухового и что уровень восприятия значительно повышается при органическом соединении деятельности оптических и акустических рецепторов с моторными, осязательными и т.д.

Экспозиция должна обладать свойствами, присущими любой информативной системе:

- структурное построение,
- целостность,
- обратная связь

Экспонаты можно дифференцировать по объёмно-пространственному признаку: экспонат — плоскость (картины, гравюры, рукописи), экспонат — пространство (храмы, дворцы), экспонат — объем (скульптура, декоративно-прикладное искусство). Полное представление о сущности предмета можно будет получить лишь тогда, когда его положение в пространстве экспозиции будет учитывать и его объёмно-пространственный признак. Необходимо соблюдать соотношение плоскостного и объёмного материала. Если задуманная экспозиция включает в себя круглую скульптуру, то надо позаботиться о том, чтобы зритель имел возможность увидеть её с разных точек зрения. Причем скульптура подразумевает наличие определённого воздушного пространства вокруг. Наличие нескольких точек обзора предмета позволяет раскрыть взаимосвязь составляющих элементов скульптуры.

При построении экспозиции необходимо создать условия для максимального выявления значения музейного предмета: его происхождение, функции, цели, для которых он был создан.

С помощью фона можно либо усилить восприятие экспоната, или его ослабить.

Небольшой по размеру музейный предмет (но важный по своему значению), как правило, зрительно выделяется на специальном стенде или с помощью контрастного освещения. Для ценных музейных экспонатов, которые невозможно демонстрировать без специального оборудования ввиду их миниатюрного размера, используют увеличительную технику (терракота, монеты, украшения). Без увеличения эти предметы не проявляют всей заложенной в них информации.

Желательно, но не всегда возможно стилистическое единство экспозиционного помещения и располагаемых экспонатов. Его отсутствие затрудняет восприятие экспозиции. Экспонаты могут «потеряться» в сложных интерьерах, так как внимание зрителя рассеивается и он не может сосредоточиться на конкретном экспонате.

В системе музейной экспозиции могут различаться как отдельные (единичные) экспонаты, так и их группы, комплексы. Место расположения в пространстве и тех и других имеет существенное значение. Доминантный (ведущий) экспонат может располагаться в центре экспозиционного пространства, на месте, доступном для восприятия. В этом случае он сразу обращает на себя внимание посетителя. Не лишен преимущества и вариант расположения такого экспоната на периферии экспозиции, в таком случае обнаружение его посетителем включает элемент неожиданности. Оба эти примера ориентированы на эмоциональное восприятие зрителя.

Часто оказывается эффективным принцип сопоставления экспонатов (речь идёт о содержательном сопоставлении, раскрытии сходства или контраста в творчестве различных художников, выявление общих стилистических черт, традиций, особенностей школы и т. д.).

Хронологический принцип показа может сочетаться с параллельным сопоставлением, с подбором произведений по признакам сюжета и содержания, группировкой произведений разных мастеров, выполненных в один промежуток времени.

В процессе создания экспозиции проявляется «музейное чудо», когда определённое сочетание вещей даёт возможность получения более полной информации, в сумме превышающей информацию, которой обладает каждый экспонат в отдельности. Это достигается и при помощи правильного выбранного художественного решения музейного пространства, соответствующего оборудования и освещения. Художественно-образное построение облегчает понимание тематики экспозиции, обостряет восприятие. Очень важны при этом и смысловые связи между экспонатами (группы предметов, например, могут быть объединены единым по цвету и фактуре фоном). Логическая связь экспонатов не должна быть прервана. Специалисты-художники подчёркивают, что художественный образ в экспозиции нельзя воспринимать только как цепь зрительных ассоциаций, здесь участвуют знание, размышление, понимание события и его оценка.

Оптимальной формой современной экспозиции является создание ансамбля, все части которого взаимосвязаны, образуя систему предметно и образно построенной художественной структуры. Характерными чертами экспозиционного ансамбля являются стройность, согласованность всех компонентов, подчинение всех частей и деталей одному замыслу. Таким образом, ансамбль экспозиции не должен быть механическим объединением или суммой самостоятельных и изолированно решённых экспозиционных залов, а должен представлять собой органическое единство таких компонентов, как музейные предметы, научно-вспомогательные материалы, архитектурно-художественные и технические средства, призванные организовать художественно-осмысленную среду.

Поиски динамичности экспозиции проводятся также на основе сюжетности подачи музейных предметов, создания «рассказов в вещах», интерьеров и обстановочных сцен. В музеях появляются «уголки» и тематические комплексы, воссоздающие атмосферу эпохи, которые искусной «музейной режиссурой» объединены в стройное, своеобразное музейное зрелище. Помимо научного содержания оно обладает большой эмоциональной силой, будит воображение и то чувство сопереживания, без которого невозможно адекватное восприятие экспозиции. Современные подходы к художественному проектированию экспозиций определяют правомерность проблемных ситуаций в экспозициях. Столкновение явлений, утверждение в борьбе нравственных, социальных и культурных ценностей и идеалов, диалог вещей и документов позволят расширить и усилить взаимодействие экспозиции и посетителя.

Для достижения целостного архитектурно-художественного решения образа экспозиции важно учитывать масштаб, пластическую соразмерность всех элементов экспозиционного музейного пространства. Планировка, размеры помещений, смена светлых и тёмных залов, их высота, форма — всё это связано с содержанием и художественной идеей экспозиции. Например, музеи или выставки, посвященные жизни и творчеству русских поэтов А. Фета и А. Майкова, можно развернуть в маленьких комнатах старого дворянского дома. А экспозиция на тему «Великая победа и великое поражение» (о Второй мировой войне) несовместима с такими интерьерами. Масштаб события, образно-пространственный охват его требуют иного композиционного масштаба, соответствующих архитектурных объёмов.

Специфика музея или выставки, их концепция определяют необходимость разработки самостоятельной цветовой драматургии. Она должна быть выстроена так, чтобы цвет эмоционально нарастал, поддерживал и выражал содержание экспозиции. Художественное оформление экспозиций и выставок в современных музеях понимается как синтез пространственно-временных искусств и достижений науки и техники (архитектуры, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, кино, музыки, слова, театра, компьютера и т. д.). Современное экспозиционное пространство — это органичное художественное единство всех элементов ансамбля: эмоционального, концептуального и пластического.

Музейный предмет способен отражать ту среду, в которой был создан или бытовал, вбирая в себя её черты, являясь свидетелем существования иной культурной реальности. Он воздействует на чувственную сферу личности, способствует накоплению "подлинного" чувственного опыта (тактильные ощущения, обоняние, осязание и др.). Благодаря такой силе «подлинного» воздействия одновременно на все сферы личности: интеллектуальную, эмоциональную, нравственную – может произойти «освобождение», выход за рамки своего ограниченного «я» во вневременное пространство культуры. Именно включение индивида в единое историко-культурное пространство является главной целью образовательного процесса в музее.

Музейная коммуникация

- **Музейная коммуникация** – такая необходимая организация определённых позиций, которые должны обеспечивать существование музейной культуры. Здесь необходимо обозначить следующие позиции:
 - *позиция творца* (художника, писателя, учёного), производителя элементов культуры, претендующих на статус музейных предметов;
 - *позиция воспринимающего* (зрителя, слушателя, посетителя) музейные предметы;
 - *позиция музейного педагога*, который должен не только сообщать посетителям определённый набор знаний об экспонатах и вступать в диалог с ними, побуждать к самостоятельному творческому поиску, роль посредника между посетителем и музейным предметом. Кроме того, музейный педагог выступает и как организатор коммуникации между творцом и воспринимающим данный музейный предмет посетителем.

- Взаимодействие данных позиций и задаёт ситуацию музейной коммуникации.
- Взаимодействие строится на следующих принципах:
 1. *Принцип активного отношения к музейному пространству.* Это означает необходимость формирования позиции интерпретатора.
 2. *Принцип толерантности.* Он предполагает возможность видеть многообразие форм жизни, традиций, и равное право на существование.
 3. *Принцип авторства.* Диалогичность культурного пространства возможна лишь в том случае, если ученик, входящий в это пространство, действует соразмерно культурным и историческим персонажам.

- Применительно к музею понятие коммуникации ввел в 60-е годы XX века канадский музеолог Д. Камерон. Учеными выделяются **5 моделей формирования музейной коммуникации**:
 1. *Познавательная* (К. Хадсон) - при которой посетитель общается с сотрудником музея.
 2. *Эстетическая* (Д. Осборн) - посетитель общается с экспонатом, который приобретает самоценное значение. Цель – эстетическое восприятие.

3. *Знаковая* (Ю. Ромедер) - посетитель через экспонат, который представляет собой некий знак социально-исторического содержания, общается с его создателем, восстанавливая тем самым связь времен.
4. *Диалоговая* (Р. Стронг, Е. Александер) - посетители музея общаются между собой, а музей выполняет функцию центра культурной и общественной жизни.
5. *Междисциплинарная*. Музей - место сотрудничества специалистов разного профиля - музееведов, психологов, педагогов, ищущих решения комплексных проблем гуманитарного характера.

ЗАДАНИЯ

- *Изучив правила экспонирования, посетить любую заинтересовавшую вас выставку и провести письменный анализ экспозиции.*
- *К концу изучения дисциплины индивидуально, в группах или коллективно (всей учебной группой) создать мини-музей в стенах института, затем провести небольшую обзорную экскурсию по мини-музею.*

Творческих успехов!

к.п.н., доцент каф. ПМДНО
ФПП ВятГУ В. А. Рожина