КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

КРАСНОЯРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА

методическое издание

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

ОПЫТ ВЕДУЩИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ

Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
«Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова»

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА.
ОПЫТ ВЕДУЩИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ

Методическое издание

Красноярск
2025

Это методическое издание посвящено сущности музейной педагогики как инновационного направления образовательной деятельности современных музеев, которые эволюционировали от хранилищ искусства к многофункциональным культурно-досуговым центрам, конкурирующим за разновозрастную аудиторию в условиях перенасыщенного рынка интерактивных мероприятий. Оно акцентирует внимание на анализе проблематики, подходов и практик ведущих российских музеев (включая региональные), с учетом возрастных, психологических особенностей посетителей, целей программ и материальной базы. Издание предназначено для специалистов в области музейной педагогики — музейных педагогов, кураторов образовательных программ, организаторов культурных событий и инициатив в региональных музеях России, стремящихся развивать гуманистические ценности, культурное наследие и инклюзивное образование через музейные проекты.

Авторы текста: А. М. Борисенко

Корректор: О. Р. Смирнова

Дизайн, верстка: А. А. Клещ

Фотографы: Н. Р. Ларионов

© КГБУК «Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5

Музейная педагогика.
Опыт ведущих музеев Российской Федерации 7

Музейная педагогика.
Опыт регионов Российской Федерации. 15

Музейная педагогика в пространстве Красноярского
художественного музея имени В. И. Сурикова 25

Выводы 33

Заключение 37

Основные понятия 38

Рекомендуемая литература 40

ВВЕДЕНИЕ

Музей как культурное учреждение давно расширил свои функции за пределы традиционного представления о нем, как о месте, связанном исключительно с хранением и репрезентацией произведений искусства и культурного наследия.

Современный музей предоставляет ресурсы для креативного самовыражения современного города с учетом региональной специфики, отвечает требованиям социального заказа, предъявляемого как обществом, так и отдельными посетителями[1]. На сегодняшний день музей является многофункциональным учреждением культуры, которое соединяет различные типы образовательных и творческих инициатив. Одной из миссий современного музея становится в том числе и образовательная миссия, при помощи которой расширяется функционал средств, способных привлечь широкую аудиторию к изучению культуры и искусства. Также музей берет на себя функцию организации свободного времени, что обуславливает потребность современного общества в культурных формах досуга и получением новых впечатлений и эмоций. Современный музей оказывает спектр услуг, сочетающих культурно-образовательную, познавательную и досуговую деятельность, и становится у жителей современного города востребованным досуговым центром[2].

Однако в связи с перенасыщенностью досуговой сферы различными предложениями по образовательным интерактивным мероприятиям, музеи оказываются в ситуации конкуренции за право привлечь в свои стены новую аудиторию. Музей посещают разновозрастные категории населения из различных социальных групп, и для каждой из них посещение музея имеет свою мотивацию. В связи с этим необходимо уделять внимание анализу вопросов, связанных с музейной педагогикой. Эта область имеет свою специфическую проблематику, которую необходимо обозначать и развивать.

Музейная педагогика возникла как закономерный результат интеграционных процессов, охвативших сферы образования, науки и культуры, а также развития культурной и образовательной деятельности музеев

---

1. Бутакова Д. А., Гаврилова Н. И. Музей в социокультурном пространстве города: особенности культурной коммуникации / Теория и практика общественного развития. 2011. №8. С.79-81

2. Сущность феномена музея и его функций. Социокультурные функции музея. Современные подходы к их определению // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2018. URL: http://iskusstvoed.ru/2018/08/18/sushhnost-fenomena-muzeja-i-ego-funkcij/

в разных странах мира[3]. Музейная педагогика является новой сферой образовательной деятельности, инновационным педагогическим методом, помогающим формировать у детей, молодежи и взрослых общечеловеческие, гуманистические ценности, чуткое отношение к искусству, культурно-историческому наследию и миру.

В данном методическом издании акцентируется внимание на сущности музея не только как места, где хранятся произведения искусства, но и где осуществляется образовательная деятельность, способная влиять на воспитание и развитие человека.

Как правило, музейные проекты разрабатываются и реализуются с учетом возрастных, физиологических и психологических особенностей аудитории, чёткого понимания выстраиваемой цели и задач каждой образовательной программы или занятия с учётом выбранной темы и планируемых результатов, материально-технической базы и возможностей музеев. Для выявления особенностей, проблематики, подходов к реализации задач музейной педагогики мы рассмотрим опыт и предложения ведущих российских музеев в этой области, а также практики крупных и развивающихся музеев на территории региональных городов России.

3. Зарединова Э. Р. Музейная педагогика – модель взаимодействия образовательной организации и музея (из опыта работы) / Региональные культурные стратегии в современном мире. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (Пермь, 2022 г.). Пермь: Перм. гос. ин-т культуры. 2022. С. 386-396.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В поле зрения педагогов, ученых и работников музеев неизменно актуальной остается проблема, связанная с привлечением молодого и более старшего поколения к исследовательскому интересу и творчеству в музейном пространстве[4]. Но дело не только в том, чтобы посетители участвовали каким-либо образом в жизни музея во время проведения специально организованных экскурсий, различных культурных и досуговых мероприятий. Главной целью таких мероприятий должна становиться идея, что посещение художественного музея — это часть дальнейшей насыщенной культурной жизни человека, не обязанность, но потребность для ребенка, молодого человека или взрослого.

На территории Российской Федерации существуют уникальные музеи и музейные центры с многолетней историей, обширным педагогическим опытом, способные предложить большое разнообразие образовательных программ, демонстрирующих широкие возможности музейной педагогики.

Далее мы кратко рассмотрим некоторые из них, подчеркнув наиболее интересные и важные проекты в рамках музейно-педагогической деятельности. В следующем разделе мы сосредоточимся на обзоре ведущих столичных музеев, которые в своей деятельности задают планку в развитии музейной педагогики, используют актуальные образовательные практики во взаимодействии с аудиторией различных возрастов и возможностей физического и психического здоровья.

Государственный русский музей (г. Санкт-Петербург)

Данный музей в настоящее время имеет глубоко укоренившиеся традиции в области многоуровневой образовательной музейной деятельности. Все многообразие образовательных программ музея сосредоточено в первую очередь на педагогической работе с подрастающим поколением.

---

4. Алексеева Л. Л. Образовательная деятельность в современном художественном музее: от теории к практике: монография / Л.Л. Алексеева. Москва: Международная академия образования, 2021. 170 с.

При музее функционирует Российский центр музейной педагогики и детского творчества. «Русский музей является ведущим центром музейной педагогики в стране, планомерно осуществляя работу с детьми и подростками от 4 до 17 лет. У Музея есть лицензия на образовательную деятельность». Музей предоставляет абонемент «Клуб юных любителей искусства», при помощи которого организовывается форма систематического посещения музея детьми от трех лет. Также функционирует студия творческого развития, которая сосредоточена на занятиях с детьми от трех до 14 лет, а также включает в себя экскурсии по экспозициям Русского музея и занятия в творческой мастерской Строгановского дворца. Также имеется «Сектор эстетического воспитания», где основу программы составляет комплексный подход в изучении изобразительного, музыкального, литературно-поэтического материала и детского самостоятельного творчества.

При музее функционирует «Студенческий клуб Русского музея». Это место для получения молодыми людьми новых знаний и опыта, направленных на изучение лекционного материала, экскурсий, проведение встреч с художниками и участие в творческих мастер-классах, реализуется исследовательская и проектная деятельность под руководством кураторов.

Конечно, реализуются и социально-культурные проекты, направленные на формирование «Доступной среды». Музей реализует программы, проводит экскурсии и занятия для людей с особыми потребностями: для глухих и слабослышащих, для незрячих и слабовидящих людей, для посетителей с ограниченной мобильностью, аутизмом, для людей с особенностями физического, ментального и эмоционального развития. Проводятся арт-терапевтические программы для организованных групп.

Государственная Третьяковская Галерея (г. Москва)

В галерее имеется спектр программ для осуществления глубокой содержательной образовательной музейной деятельности с детьми, подростками и, в целом, семейной аудиторией. Основополагающим принципом является большая вариативность программ и их непрерывное развитие, дополнение и расширение, что подчеркивает способность галереи быстро реагировать на актуальные запросы аудитории и их интересы.

Галерея предоставляет большой спектр творческих занятий, рассчитанных на аудиторию самых разных возрастов: от тематических творческих уроков для детей 4–6 лет, до изучения изобразительных техник подростками и взрослыми посетителями.

Проводятся лектории на самые разнообразные темы, затрагивающие весь спектр музейной специфики: «Картины и рамы», «Цвет в живописи»,

«Стили и направления: от барокко до реализма», «Московские коллекционеры», «Русская история в шедеврах Третьяковской галереи» и многие другие. Лектории реализуются по абонементам в течение нескольких месяцев, что позволяет посетителям достаточно глубоко погрузиться в изучаемую тематику.

Проводятся тематические специальные проекты: например, «Новогодние елки в музее» — проект интерактивной театрализованной программы для детей от 4 до 10 лет и их родителей, приуроченный к новогодним праздникам.

В рамках реализации инклюзивных программ галерея предоставляет спектр занятий, направленных на знакомство с искусством и творческой деятельностью слабовидящих, слабослышащих, маломобильных категорий граждан, детей и взрослых. Такие занятия реализуются в комфортном, специально отведенном пространстве «Добрый музей», которое является музейным пространством для всех, кому для визита в галерею необходима дополнительная подготовка и поддержка, а также специальный подход. В рамках «Доброго музея» реализуется инклюзивный выставочный проект «Музей в музее», где представлены работы художников с особыми потребностями и особенностями развития: «На выставке можно увидеть макеты домов-музеев, созданные особыми художниками в возрасте от 10 до 29 лет. Во время занятий в Добром музее участники проекта знакомились с устройством и назначением музея, изучали коллекцию Павла Михайловича Третьякова, что послужило источником вдохновения для реализации собственных задумок».

Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург)

Государственный Эрмитаж также осуществляет многолетнюю методическую работу с детьми, молодежью и взрослыми посетителями.

При музее существует старейшая (с 1957 г.) «Изостудия школьного центра Эрмитажа», которая сосредоточена на занятиях с детьми от 5–6 лет и обучении их изобразительному искусству в течение шести последующих лет под руководством музейных сотрудников — членов Союза художников России. Программа обучения включает в себя выполнение творческих заданий, развивающих художественные способности, а также знакомство с Эрмитажем и шедеврами изобразительного искусства из коллекции музея.

«Эрмитажные кружки» — цикл образовательных программ, которые помогают учащимся младших, средних и старших классов общеобразовательных школ дополнительно и углубленно ознакомиться с миром изобразительного искусства. Для каждой возрастной группы предусмотрена своя

программа: например, в 2025–2026 уч. году учащиеся 1 класса поступают на программы «Цари и их коллекции» и «Под солнцем Франции», а учащиеся 5–6 классов поступают на программу «Загадки древних цивилизаций».

В рамках экскурсионной программы для школьников музей предлагает комплексы тематических абонементов, которые сформированы по возрастным группам. Программы для дошкольников и школьников помогают познакомиться с миром изобразительного искусства и музейной деятельностью в соответствии с уровнем подготовки и возрастом обучающихся.

Если говорить о более старшей аудитории, студентах и молодых людях, то при музее функционирует «Молодежный центр», который является экспериментальным пространством для образовательных и культурных проектов: лекции, экскурсии, показы студенческих проектов и работ, мастер-классы, встречи с видными деятелями культуры и т.д.

При музее работает «Лекторий», который предоставляет абонементы для взрослой аудитории по темам, касающимся искусства, предметам, коллекции музея и др. Посещение лекционных занятий возможно и в разовом формате.

В многообразии регулярно проводимых мероприятий Эрмитажа имеются и специальные занятия для особых детей, относящихся к социально-уязвимой категории, имеющих ограниченные возможности здоровья. В рамках инклюзивной деятельности реализуется программа «Наш Эрмитаж», воплощающая в музейно-образовательной практике идею «гармонизации ребенка искусством» и учитывающая специфику имеющихся заболеваний, уровень развития и возрастные особенности таких детей.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Пушкинский музей) (г. Москва)

Пушкинский музей также относится к учреждениям культуры, которые имеют структурные подразделения и осуществляют педагогическую деятельность. Спектр их деятельности достаточно широк.

В первую очередь хочется отметить Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон», разрабатывающий и координирующий программы творческого развития детей от 5 до 18 лет на основе изучения коллекций музея, аудиторных и студийных занятий. Центр предоставляет различные программы для дошкольников и младших школьников: кружок «Беседы об искусстве», циклы занятий «Встречи в музее», «Виртуальные путешествия в музей и вместе с музеем» и др., для учащихся средней школы — «Клуб любителей искусства», кружок «Нумизматика», кружок

«Археология» и др. Для учащихся старшей школы и студентов в музее существует молодежное направление «Пушкинский.Ю», которое с 2019 года объединяет все программы и проекты для тех, кому от 14 до 22 лет: «Клуб юных искусствоведов», молодежные мастерские, творческие встречи, стажировки и др. Все это создается при участии музейных педагогов и работников.

Также центр «Мусейон» предлагает программы мастер-классов, рассчитанные не только на детей младшего и среднего школьного возраста, но и на их родителей и всех желающих взрослых: например, циклы мастер-классов по печатной графике «Эстамп в мастерской» и «Музей в гравюре».

В рамках молодежного направления ежегодно реализуется проект «Я покажу тебе музей», где на один день участники молодежных программ «Пушкинский.Ю» берут на себя работу музейных сотрудников: экскурсоводов, лекторов, администраторов, дизайнеров и т.д. Такие проекты позволяют максимально полно и с интересом приобщить молодых исследователей искусства к погружению в культурное пространство музея.

Молодежный центр предлагает целые программы по абонементам: например, «Просто интересно» — годовой цикл лекций и семинаров по истории искусства, «ART-point» — цикл из четырех семинаров музея, посвященный связи современного и классического искусства. Также совершенно бесплатно функционируют открытые программы, мероприятия, в рамках которых их можно посещать единоразово. Все это делает пространство музея максимально доступным для молодой аудитории.

С 2016 года в музее реализуется программа для посетителей с особенными потребностями «Доступный музей», которая направлена на создание доступной среды. Целью программы является как создание и разработка отдельных специальных проектов, так и видоизменение и адаптация уже существующих проектов и программ для обеспечения максимальной доступности особенным посетителям.

Музей Русского импрессионизма (г. Москва)

Этот музей, находящийся в здании бывшего промышленного пространства (предназначалось для хранения муки и сахара и было частью масштабного комплекса кондитерской фабрики «Большевик»), представляет немалый интерес с точки зрения не только своей уникальной коллекции российских художников-импрессионистов, но и специальных образовательных и просветительских программ.

В музее регулярно проводятся мастер-классы как для детей, так и для взрослых посетителей. Для маленьких посетителей предусмотрены циклы занятий и целые курсы: цикл занятий «Шаг за шагом. Москва» для детей от 7 лет, курсы по акварели для детей от 7 лет, серия мастер-классов «Общество юных живописцев» для детей от 8 до 12 лет и др.

Для взрослых музей может предложить разнообразные художественные мастер-классы, где под руководством арт-педагогов посетители знакомятся с изобразительными техниками, создавая свое произведение.

Проводятся лекции и дискуссии на разнообразные темы, касающиеся социальный и культурной сферы: например, дискуссия «Образование и профессии будущего», где посетителям предлагается поразмышлять над вопросами профессий будущего: какие могут быть наиболее востребованными и нужно ли получать образование для того, чтобы попробовать себя в разных сферах деятельности. Или, например, дискуссия «Современное искусство своего времени», посвященная изучению тем в искусстве, которые волновали художников в разные времена. Циклы занятий по «Истории русского искусства для подростков» предлагает молодым посетителям изучить пять вех в развитии русского искусства, познакомиться со знаковыми художниками, изобразительными техниками, жанрами и видами искусства.

С точки зрения доступности музея для особенной категории граждан, проводится регулярная практическая и методическая работа. Помимо физической доступности для маломобильных категорий посетителей (в музее создана безбарьерная среда: отсутствуют пороги и узкие проходы, перемещаться между этажами можно как по лестницам, так и на лифтах, оборудованных голосовым оповещением), музей создает условия информационной и сенсорной доступности для посетителей с инвалидностью: «Мастерская для молодых взрослых с ментальными особенностями», «Город звука. Занятия для незрячих и слабовидящих детей», «Занятия для детей с ментальными особенностями и их родителей» и другие.

Музей современного искусства «Гараж» (г. Москва)

Музей современного искусства «Гараж», помимо формирования коллекции российского современного искусства, публикации книг о современной культуре, проведения лекций, кинопоказов, экскурсий, также ведет активную образовательную деятельность.

Музей предоставляет целые программы, рассчитанные на посетителей разных возрастов. Например, в пространстве «Детской мастерской музея «Гараж» проходят циклы занятий для детей от 5 до 8 лет: курс «Ателье тактильных ощущений», курс «Ателье взаимосвязей», где дети знакомятся

с тактильным миром фактур материалов и исследуют их свойства и возможности в контексте создания различных арт-объектов. При разработке таких курсов сотрудники музея используют современные и экспериментальные подходы в педагогике (реджио-подход)[5], что демонстрирует способность музея отвечать актуальным запросам времени.

При музее реализуются различные курсы и мастерские для детей среднего и старшего школьного возраста, которые направлены на изучение актуальных культурных явлений, изобразительных техник, развитию креативных навыков. В основном тематика курсов направлена на изучение современных практик. Например, курс «Не до и не после» для детей старшего школьного возраста захватывает актуальную тему новейших технологий и медиа на примере исследования видеомонтажа и современного искусства, выраженного в цифровых медиа. Или на курсе для подростков «Секретная мастерская анимации» учащиеся создают свой анимационный фильм, пройдя путь от знакомства с феноменом анимации через изучение создания звукового сопровождения, кадров, фотографий, записи видео и многого другого.

Курс «Современные художники и что они умеют» для детей 10–14 лет направлен на изучение актуальных художественных практик, и благодаря методически выверенным творческим заданиям обучающиеся создают свои собственные произведения современного искусства.

В большом количестве представлены программы курсов, рассчитанные на семейную аудиторию, где участие могут принять не только дети, но и взрослые: курс для взрослых и детей 7–12 лет «Горожане». Есть и курсы, направленные только на взрослых: например, творческий курс «Техники зинов» по созданию авторских печатных изданий, выпускаемых небольшими тиражами, или курс «Основы живописи», задача которого дать всем участникам курса понимание и умение работать с основными графическими, живописными и декоративно-прикладными техниками и материалами.

Конечно, большое внимание уделяется созданию доступной среды для посетителей с особенностями развития. Большое количество курсов направлено на реализацию инклюзивных программ, которые позволяют слабослышащим, слабовидящим посетителям, посетителям с особенностями

5. Реджио-подход – в основе Реджио-педагогики лежит глубокое уважение к ребенку как активному участнику образовательного процесса. Философия подхода базируется на убеждении, что дети обладают огромным потенциалом от рождения, способностью к обучению и познанию мира, самостоятельно формируют свою личность в раннем возрасте. Реджио-педагогика стремится создать условия, в которых дети могут свободно выражать свои идеи, исследовать окружающую среду и учиться через взаимодействие с другими. Реджио-подход в педагогике [Электронный ресурс]. Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_approach

ментального, психического и физического развития приобщиться к искусству, изучить для себя новое, познакомиться с современной культурой. Например, коллажный курс «Изображения повседневности» рассчитан на людей как с ментальными особенностями, так и без них. Курс «Содружество/соткачество» изучает ткачество как художественное средство для создания произведений. Он также доступен для всех желающих вне зависимости, имеются ли особенности в развитии у участников или нет.

Существуют курсы, направленные на узкую категорию граждан, например, «Погружение в гейминг для начинающих» для незрячих и слабовидящих посетителей или «Устная история» — курс для слабослышащих и глухих посетителей.

Огромное количество лекций, объединенных в образовательные курсы, предоставляются музеем как в офлайн, так и в онлайн формате. Они посвящены проблемам современного искусства и гуманитарного знания. На площадках музея в реальном времени можно присоединиться к циклам лекций или принять участие в паблик-токах с разнообразными представителями креативных и культурных индустрий, художниками и кураторами.

В целом для музея характерно представление образовательных программ в виде реализации именно циклов занятий, а не разовых встреч или единичных мастер-классов, будь то практические или теоретические направления. Безусловно, это предоставляет обучающимся возможность более тщательно погрузиться в изучаемую тему и пройти каждый этап со всей осознанностью и без спешки.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ОПЫТ ВЕДУЩИХ МУЗЕЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

«Музейная педагогика сегодня является значимым компонентом коммуникационной деятельности музея, определяющим его социальную миссию, инструментом реализации его культурно-образовательного потенциала. Появившись сравнительно недавно, данная область научно- практической деятельности не только является показателем институциональной зрелости музея, но и демонстрирует наибольшую подверженность к изменчивости. Музейная педагогика чутко реагирует на социальные вызовы времени»[6]. Региональные художественные музеи также не отстают в развитии образовательной деятельности, демонстрируя интересные и актуальные практики с точки зрения реализации образовательных программ. Музейная педагогика и в регионах становится отдельным важным направлением, которое характеризует деятельность музеев как комплексного социокультурного учреждения. Далее рассмотрим некоторые примеры педагогической деятельности в рамках ведущих региональных музеев.

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко (Музей Коваленко) (г. Краснодар)

Краснодарский краевой художественный музей им. В. А. Коваленко старейший на Северном Кавказе. Музей активно ведет образовательную деятельность с категориями граждан различных возрастов и возможностей.

В его пространстве учреждён новый проект для старшеклассников — «Клуб юных музейщиков». По программе в течение учебного года с октября по апрель юные любители искусства и культуры могут освоить и овладеть навыками анализировать художественные произведения искусства, выработать собственную художественно-эстетическую оценку и восприятие культурного наследия страны, освоить актуальные систематизированные знания о закономерностях развития культурно-исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве, а также узнать о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений и познакомиться со спецификой языка разных видов искусства.

6. Шляхтина Л. М. Музейная педагогика: учебно-методическое пособие / 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. С. 8.

Занятия проводятся как в очном, так и в дистанционном формате, что дает возможность не только изучить теоретические вопросы, но и своими глазами посмотреть на оригинальные произведения искусства, закрепить полученные знания на практике.

Под руководством научных сотрудников музея реализуется мероприятие «Культурный клуб», где учащиеся старших классов могут изучать разнообразные темы, связанные не только с российской, но и мировой культурой, например, тематические мультимедийные занятия «Год Китая в России».

Проводятся так называемые «Детские дни», где реализуются теоретико-практические занятия на различные темы для посетителей младшего и среднего школьного возраста, на которых в формате мастер-классов дети знакомятся с творчеством художников и создают свои произведения по мотивам, используя разнообразные художественные материалы: детский день «Галерея разных жанров» в ноябре 2025 года, мастер-класс по созданию традиционной тряпичной куклы «Параскева Пятница» для посетителей от 9 лет и другие.

Проводятся публичные лекции для всех желающих, приуроченные к важным культурным и знаменательным событиям: лекция «Искусство Китая. К году Китайской народной республике в России», лекция «К 295-летию со дня рождения А. В. Суворова», публичная лекция «Анималистические зарисовки» и многие другие. Все мероприятия удобно отслеживаются в календаре мероприятий на сайте музея.

Пребывание в музее также предусмотрено для посетителей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Программы по работе с посетителями с инвалидностью, ограниченными возможностями физического и ментального здоровья регулярно обновляются и внедряются в музейный процесс. Пример: организация тактильной выставки для слепых и слабовидящих людей в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Проводятся семинары и образовательные мероприятия для музейных работников и специалистов учреждений культуры: семинар «Теория и практика работы инклюзивных клубных формирований» и др.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (г. Омск)

Каждый месяц музей проводит цикл мероприятий, посвященный образовательным и культурным программам, которые работают как с постоянной коллекцией музея, так и с актуальными событиями и временными выставками.

Ежемесячно музей проводит кураторские экскурсии как для взрослых посетителей, так и для детей от 7 лет. Например, экскурсия «Понятно о непонятном», «Энциклопедия забытых смыслов в книжной иллюстрации» для и взрослых детей от 11 лет, кураторская экскурсия по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII–XX веков. Из собрания Государственного Эрмитажа» для детей от 14 лет, интерактивная экскурсия для детей «Необыкновенный Китай. Олень, трехлапая жаба, персик и другие» для детей 7–12 лет и др.

Проводятся тематические лекции для детей и взрослых: лекция «Ароматное пространство культуры Китая» для детей от 14 лет и мастер-классы (например, мастер-класс в технике аппликации «Китайский дракон» и экскурсия по выставке «Пять символов счастья» для детей 6–12 лет или Мастер-класс по лепке из глины «Лошадка» для детей от 6 лет и их родителей). Все мероприятия, как правило, имеют тематическую привязку к актуальным выставкам и событиям, проходящим в музее в конкретный период.

В пространстве музея организован «Центр творчества», где по определенному расписанию для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста функционируют художественные студии: студия «Карандашик» для малышей 3–5 лет; художественная студия для детей от 7 до 11 лет; студия для учащихся от 11 до 14 лет и студия масляной живописи для подростков от 14 лет. Также в центре проводятся занятия не только для детской, но и для взрослой аудитории. На мастер-классах под руководством педагогов и художников каждый желающий независимо от уровня подготовки в ходе занятия сможет создать собственную творческую работу — например, копию известного шедевра живописи или произведения из собрания музея имени М. А. Врубеля. В клубе для подростков от 12 лет «Музей — это база» обучающиеся могут освоить знания в области культуры и искусства, приобрести новые знакомства среди сверстников и среди профессионального сообщества музейщиков.

При музее с 2016 года на постоянной основе функционирует Молодежный центр «Эрмитаж-Сибирь» для студенческой аудитории. Основной его деятельностью является организация волонтерского проекта, где музей приглашает студентов в качестве волонтеров узнать больше о музейном деле, принять участие в разработке проектов и реализовать свои творческие идеи. К основным проектам, предлагаемым к реализации центром, относятся арт-медиации и событийное волонтерство. Волонтеры-медиаторы проходят курс подготовки, включающий в себя изучение коллекции музея и четыре групповых занятия. После обучения волонтер готовит маршрут арт-медиации и выходит на работу с посетителями. Событийное волон-

терство предполагает помощь в организации и проведении мероприятий, проходящих в музее («Ночь в музее», «Ночь искусств» и др.).

Волонтерство развивается и в направлении работы с посетителями преклонного возраста. В музее с 80-х годов XX века стал активно работать клуб для пенсионеров «Среда». Клубная форма работы постепенно переросла в лекторий, а с 2015 года на базе Омского музея имени М. А. Врубеля стали появляться масштабные проекты, где посетители предпенсионного и пенсионного возраста стали пробовать себя в различных сферах музейной деятельности.

В рамках инклюзивной деятельности музей на регулярной основе принимает участие в различных проектах, направленных на формирование доступной среды для особенных посетителей. Музей принимал участие в международной кураторской инклюзивной программе «Маленькое большое путешествие». С октября по конец ноября 2023 года в рамках Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» проекта «Инклюзивный музей» Омский областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля при методической поддержке музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева разрабатывал блокноты для впечатлений «Дневник путешественника» и помогал их придумывать другим музеям. К программе присоединились, вдохновившиеся идеей Сахалинский областной художественный музей, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей, музей-заповедник «Остров-град Свияжск», музей истории мировых культур и религий[7]. По действующим выставкам проводятся инклюзивные мероприятия, в числе которых экскурсии для незрячих и слабовидящих, экскурсии на жестовом языке для глухих и слабослышащих.

Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева (г. Владивосток)

Старейший и крупнейший музей-заповедник на Дальнем Востоке занимается не только коллекционированием и экспонированием свидетельств старины, но и ведет активную и обширную просветительскую и культурную деятельность на территории Приморского края и других регионов страны. В музее постоянно проходят образовательные, развлекательные и просветительские мероприятия для детей и взрослых.

Интерес представляет проект «Школа экскурсоводов», нацеленный на развитие и повышение качества сферы туризма в городе Владивосток.

7. Инклюзивный музей. Итоги межмузейной кураторской программы «Маленькое большое путешествие» [Электронный ресурс]. URL: https://in-museum.ru/novosti/itogi-mezhmuzejnoj-kuratorskoj-programmy-malenkoe-bolshoe-puteshestvie/

Курс сформирован из обязательного и факультативного блоков по истории города и развитию профессиональных качеств. «Участники школы приобретают знания в области истории Приморского края и города Владивостока, навыки организации и ведения экскурсий, работы с архивными документами, поиска достоверной информации, коммуникации и работы с аудиторией, а также получают доступ к музейной библиотеке и возможность посещения мероприятий музея, включая экскурсии, на период обучения в школе» (с, сайт музея). Учебный процесс обеспечивается как сотрудниками музея, так и приглашенными специалистами значимых культурных организаций города.

Для детей предусмотрены целые программы выходного дня, где юные посетители могут принять участие в различных мастер-классах, экскурсиях и культурных мероприятиях. Проводятся регулярные пешеходные экскурсии для детей от 6 лет: например, «80 метров под водой» представляет собой осмотр памятника подводной лодки С–56, где дети знакомятся с историей возникновения и создания морского флота России, о походах легендарной подводной лодки в годы войны, а также о современных подводных лодках и о том, какие задачи они выполняют на сегодняшний день. Экскурсионная программа «Не хочу учиться» знакомит юных посетителей с учебными заведениями для мальчиков и девочек в конце XIX – начале XX века в дореволюционном Владивостоке.

Исторический клуб — просветительский проект музея-заповедника. На встречах клуба исследователи, историки и все неравнодушные жители города знакомятся с историей Приморского края. В сформированных тематических блоках — «Приморье в объективе Николая Назарова», «115-летия со дня рождения первой в мире женщины-капитана дальнего плавания» и др. — участники клуба узнают и изучают историю дальневосточного региона, вспоминают значимые персоналии и обсуждают вклад разных людей и событий в судьбы города, края, страны. С 2020 года исторический клуб работает также в виртуальном формате, и с его материалами могут познакомиться все желающие.

Музей-заповедник ведет активную работу для создания доступной и комфортной среды для посетителей с особенными потребностями. В таких проектах учитываются все категории граждан: маломобильные посетители, передвигающиеся на колясках, слепые и слабовидящие посетители, глухие и слабослышащие посетители и посетители с ментальными особенностями развития.

ПЕРММ. Музей современного искусства (г. Пермь)

Музей современного искусства PERMM — один из самых заметных музеев современного искусства в России. Музей известен не только своей коллекцией и выставками, но эффективными и эффектными практиками по взаимодействию с горожанами и городской средой.

В музее большое внимание уделяется разнообразным образовательным проектам и программам, направленным на работу с юными посетителями. Творческое пространство «Чердак» представляет собой проект музея для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 12 лет. В рамках проекта проводятся специальные экскурсии, тематические занятия, встречи с художниками. Предлагаются разнообразные программы, приуроченные к праздникам: проект «Теплые мастерские», где ученики знакомятся с историей праздника Новый год, мастерят свои произведения (тематические открытки, абажуры, и даже мультфильмы) и впитывают атмосферу праздника в культурном пространстве художественного музея. На занятиях «Мама и малыш. Времена года» совсем юные посетители вместе со своими родителями знакомятся с временами года, создавая тематические рисунки.

Проект «Чердак» проводит тематические занятия с выездом на мероприятия в рамках фестивалей и праздников, где участники создают арт-объекты из нехудожественных материалов, которые затем превращаются в интересные пространственные инсталляции.

Музей организует и длительные образовательные семейные мероприятия-проекты наподобие арт-резиденции «Воздушные рыбы». Арт-резиденция была организована в преддверии городского фестиваля «День рождения рек», где дети и их родители работали над созданием больших арт-объектов в виде рыб. Результатом работы стало масштабное шествие гигантских светящихся рыб по набережной реки Камы.

Музей занимается организацией и образовательных творческих проектов для подростков. Каждый проект обладает своей особой спецификой и новизной: например, проект «За partой», нацеленный на аудиторию обучающихся от 12 до 18 лет, целью которого является разностороннее изучение феномена современного искусства.

Проект включает в себя несколько форматов и мероприятий. Основные варианты его функционирования заключаются либо в соревнованиях для команд школьников, на которых они знакомятся с текущими экспозициями, выполняя задания и получая за это баллы (в жюри, оценивающее работу команд, входят работники музея, художники и другие специалисты), либо проводятся индивидуальные курсы для желающих подростков.

На них, изучая современные направления в искусстве, материалы, теорию, техники, обучающиеся приходят к конкретному результату в виде выставки, арт-объекта, создания перформанса либо видеоролика. В рамках проекта уже были организованы ряд выставок по итогам работы с подростками: «Внутри меня», «Уязвимость», «(Авто)портрет» и другие. Реализовывались арт-резиденции «Район на вырост», «Титаны здесь», «Набережная на красках» и другие.

Отдельный проект для студентов «Студклуб», в котором участие могут принять не только студенты среднеспециальных и высших учебных заведений, но и активные горожане в возрасте до 30 лет, предлагает молодой аудитории разнообразные мастер-классы, проводимые музейными арт-педагогами и приглашенными художниками, лекции от ученых и ведущих специалистов города в сфере культуры и искусства.

Музей организует арт-резиденции не только для детей и подростков, но и посетителей преклонного возраста: например, «Вспомни город» (2021 год) — арт-лаборатория для людей старшего возраста в Апатитах. Итогом лаборатории стала выставка арт-объектов для городской среды на тему личных воспоминаний вместе с пермскими художниками. Это не единственный проект по работе с посетителями старшего возраста: в рамках этой темы можно перечислить такие проекты, как «Общий двор» (2017), «Вспомни город» (2018). «Музей без возраста» — целое направление в музее, направленное на работу с посетителями возраста старше 55 лет.

Музей активно ведет работу с посетителями с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. Множество инклюзивных проектов проводилось и проводится для людей с инвалидностью. Целями таких проектов является включение особенных посетителей в пространство современного искусства. «Инклюзивная интервенция» (2018) — проект для слабовидящих и незрячих людей и людей с нарушениями слуха (глухих и слабослышащих) и других.

Музейный центр «Площадь мира» (г. Красноярск)

Музейный центр является самым большим музеем и выставочной площадкой современного искусства за Уралом. В его пространстве работает большое количество постоянных и временных выставок и проводится регулярная работа по образовательной деятельности для посетителей разных возрастов.

Для школьников от 12 лет периодически проводится образовательный квест[8] «Это базис» по залам и экспозициям музея, где юные посетители узнают новые факты и историю города Красноярска. Квест имеет соревновательный характер: участники делятся на команды с бланками и картой, соревнуются на скорость изучения и ответов на вопросы, получают призы. Доступен в двух форматах: как самостоятельное изучение музея и как предварительная экскурсия от гида и дальнейшее закрепление информации в формате квеста.

При музее функционирует проект «Школа современного искусства», в рамках которого для всех желающих, профессионалов и интересующихся проводятся мастер-классы, лекции и дискуссионные клубы: например, образовательный курс для взрослых «Мастерская альтернативной печати», где участники знакомятся с современной техникой печати цианотипия[9] под руководством профессионального художника и сотрудника музея.

Для детей школа современного искусства предлагает разнообразные интерактивные занятия в комплексном формате экскурсий-бесед, лекций и мастер-классов от художника: «Азбука искусств. Ассамбляж» — ассамбляж по XVI Красноярской музейной биеннале «Принцип надежды» (2025 год), лекция «Знакомство с искусством ассамбляжа — история возникновения до наших дней, Пабло Пикассо, Владимир Татлин, Джим Дайн, экскурсия по основному проекту XVI Красноярской музейной биеннале, мастер-класс «Создание трехмерных композиций из различных материалов».

Для детей от 5 до 12 лет проводятся занятия в рамках проекта «Мастерская трогательных дел». Мастерская запускает занятия в формате «сезонов», каждый из которых посвящен отдельным художественным практикам современного искусства. Последний пятый сезон мастерской посвящен художественным практикам педагогов, работающих в мастерской — папье-маше, текстильные арт-объекты и цианотипия. В завершение каждого сезона в пространстве музея организуется выставка с работами юных учеников.

С образовательной точки зрения интерес представляет работа дискуссионного клуба «А нам оно надо?», в рамках которого в кафе-холле Музейного центра проводятся встречи со всеми желающими обсудить

8. Квест (от англ. «quest» – «поиск») – это разновидность игровой деятельности, требующего от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжеты игры. Сюжет может быть предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.

9. Цианотипия [Электронный ресурс] Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цианотипия

актуальные вопросы современной культуры, арт-рынка и современных художественных практик.

Курс художественных практик «Импровизация» проводит периодические образовательные мероприятия с практической составляющей — мастер-класс и лекция, где все желающие участники знакомятся с техниками создания художественных произведений. Уровень подготовки не имеет значения, занятия проводятся под руководством педагогов, профессиональных художников и преподавателей. Рассчитаны на возраст посетителей от 14 лет и взрослых. Для деятельности курса также характерны выходы циклов занятий по «сезонам», где каждый раз изучаются совершенно новые актуальные художественные практики.

Музей активно развивает и внедряет в образовательную среду инклюзивные практики, ведется активная работа над тем, чтобы у посетителей с ограниченными возможностями здоровья была возможность ознакомиться с самыми актуальными образцами и практиками современного искусства. С этой точки зрения интерес представляет онлайн-проект музея «Площадь мира. Без границ». Учитывается сложное архитектурное пространство музея, которое частично может быть недоступно для посетителей с ограниченной мобильностью, поэтому некоторые экспозиции перенесены в виртуальную реальность. Виртуальные экскурсии можно посмотреть из дома, а также использовать в обычной экскурсии во время посещения музея: с помощью смартфона или планшета любой посетитель сможет изучить недоступные выставки.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ПРОСТРАНСТВЕ КРАСНОЯРСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ В. И. СУРИКОВА

Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова (далее КХМ им. В. И. Сурикова) — один из крупнейших развивающихся музеев Красноярского края. С 2018 года при поддержке Государственного русского музея в Красноярском художественном музее учрежден центр творческого развития для детей и подростков при поддержке Министерства культуры Красноярского края. В структуре художественного музея был утвержден Музейно-образовательный центр (МОЦ) в целях организации образовательной и научно-просветительской деятельности.

Музейно-образовательный центр способен предложить различные формы и направления музейно-педагогической деятельности: лекции, экскурсии, образовательные программы, интерактивные занятия, музейные мероприятия и праздники, мастер-классы. Таким образом, Музейно-образовательный центр становится местом для творческого развития и образования детей и взрослых.

Интерес представляет образовательный проект «Факультет искусств». Каждый семестр «Факультета искусств» состоит из лекционных и семинарских занятий. Занятия проходят раз в неделю и посвящены одному временному периоду. Слушателям курса предлагается узнать главное об искусстве Средних веков и эпохе Возрождения, древнерусском искусстве, искусстве Древнего мира и других периодах развития мирового изобразительного искусства. В основе занятий лежит классическая система обучения истории искусства, которая была разработана и применяется в ВУЗах для студентов-искусствоведов. На лекциях посетители получают общее представление об изучаемом периоде истории искусства и вместе с лектором рассматривает несколько ключевых произведений этого времени. Лекции демонстрируют образец того, как можно прочитывать произведения; семинары отрабатывают конкретный навык, когда люди сами пытаются что-то поискать и понять. Ведущий семинара с помощью наводящих вопросов корректирует этот анализ.

В 2025 году основными темами изучения в рамках факультета стала история изобразительного искусства в России XVIII и XIX веков. Каждый год в рамках «Факультета искусств» разрабатываются новые образовательные программы, на которых обучающиеся знакомятся с основными вехами в развитии изобразительного искусства. По завершение очередного

курса, если участник посетил все лекции и семинары факультета, а также выполнил выпускную исследовательскую работу, он получает сертификат о прохождении курса. Также к лекциям и семинарам факультета можно присоединиться выборочно, в зависимости от заинтересованности конкретной темой.

Периодически, раз в месяц, а иногда и два в течение года на базе Музейно-образовательного центра проводятся образовательные лекции на различные темы, посвященные истории, теории и практике различных видов искусств. Лекции проводятся научными сотрудниками музея, профессионалами в своих областях. Лекции посвящены самым разным тематикам: например, синтезу искусств, когда в лекции «Художник и театр в эпоху серебряного века» раскрывается синтез живописи, скульптуры, архитектуры, поэзии и музыки через театральное искусство. Или лекция «Дежавю в искусстве» поднимает такую необычную тему, как феномен повторяющихся образов и сюжетов в творчестве не только художников, но и писателей и музыкантов. В 2025 году был разработан новый цикл лекций от известного музыковеда и преподавателя Владимира Василенко, где поднимается увлекательная тема связи джазовой музыки и изобразительного искусства: какое влияние это музыкальное направление оказало на развитие абстрактной живописи? Музейный лекторий доступен для посетителей от 12 лет, охватывая и подростковую, и взрослую аудиторию.

На базе музейно-образовательного центра активно проектируются и реализуются различные мероприятия для подростков. «Арт.Точка» — творческая лаборатория для подростков, в рамках которой вот уже несколько сезонов молодые ученики исследуют различные теоретические и практические аспекты искусства. В 2025 году сезон посвящен творчеству великих мастеров, изменивших историю искусства: Казимиру Малевичу, Василию Кандинскому, Михаилу Врубелю, Энди Уорхолу и другим.

В 2024–2025 годах был реализован масштабный и значимый грантовый проект для поддержки молодого поколения художников Сибири — арт-резиденция для художников-подростков «По следам». Это был по-настоящему уникальный и интересный творческих эксперимент, где молодые художники в возрасте от 13 до 15 лет под руководством известных, активно творящих красноярских художников-наставников создавали свои произведения, вдохновляясь наследием именитых мастеров — В. И. Кудринского, А. Г. Поздеева, В. И. Сурикова, А. А. Дейнеки, Ю. П. Ишханова — и их произведениями из коллекции КХМ им. В. И. Сурикова. Проект представлял собой творческую лабораторию и завершался выставкой в одном из корпусов художественного музея. Завершающим событием арт-резиденции был благотворительный аукцион произведений художников-подростков «По следам». Проект является победителем грантового конкурса

«Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонта Владимира Потанина. Все вырученные средства от аукциона были направлены на организацию инклюзивных проектов музея, новых культурных и образовательных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для посетителей пенсионного возраста совсем было запущено просветительское и досуговое мероприятие «Книжный клуб». В рамках встреч клуба посетители могут насладиться «…чтением выдающихся произведений, погрузиться в атмосферу культурного диалога, обменяться впечатлениями и провести время в компании неравнодушных к искусству и литературе людей»[10]. Также всегда есть возможность ознакомиться с действующими экспозициями в музее во время проведения встреч клуба.

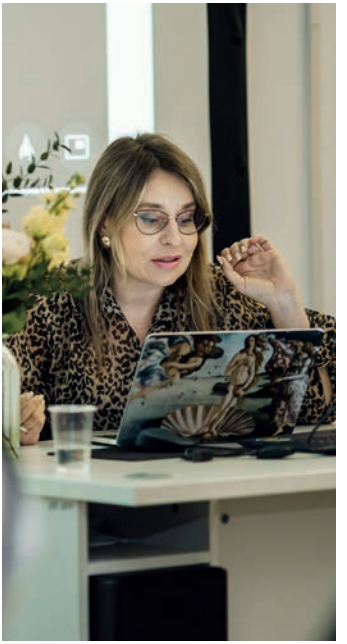
Инклюзивная деятельность музея представлена разнообразными проектами, направленными на формирование доступной и комфортной среды для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, реализуется проект семинар-практикум «Важные мастерские». Ежегодно семинар посвящен основным аспектам работы с посетителями с инвалидностью. Так в 2025 году на семинаре изучали особенности работы с глухими и слабослышащими людьми. Участниками мероприятия стали сотрудники государственных и муниципальных учреждений культуры, молодежной политики, библиотек, образовательных и социальных учреждений, а также представители общественных и некоммерческих организаций. Основная цель мероприятия — трансляция опыта ведущих экспертов и повышение компетенций сотрудников организаций, заинтересованных в создании качественных услуг для лиц с инвалидностью. Ежегодно программа мероприятия включает рассмотрение базовых теоретических аспектов, презентации успешных практик и разбор кейсов, практические занятия для участников.

Регулярно, с периодичностью раз в неделю в Музейно-образовательном центре проводятся интерактивные занятия в формате мастер-классов для подростков от 12 лет и взрослых и отдельно для детей от 6 до 12 лет. Такие занятия затрагивают самые разнообразные темы, как правило, пересекающиеся с тематиками постоянных или временных экспозиций музея, а также направлены на изучение и углубление познаний в области традиций русского искусства. Вдохновляясь работами мировых и отечественных авторов, участники интерактивных занятий изучают разные изобразительные техники, приемы, художественные материалы и создают свою уникальную работу.

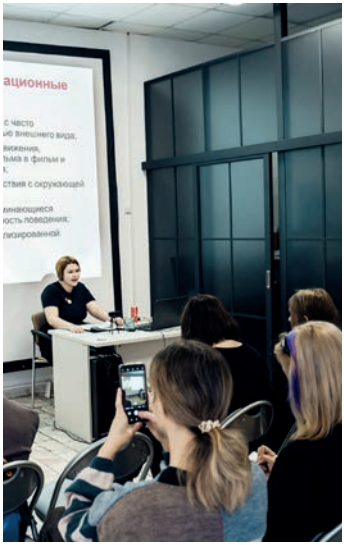
---

10. Книжный клуб [Электронный ресурс]. Красноярский художественный музей. Сообщество музея в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/museum_surikov?from=groups&w=wall-49566763_20493

Форматы занятий, реализуемые на базе Музейно-образовательного центра музея, представляют особый интерес с точки зрения реализации задач музейной педагогики в целом. Они актуальны не только для занятий, реализуемых в Музейно-образовательном центре КХМ им. В. И. Сурикова, но и для любого другого музея, реализующего в своих стенах образовательные и просветительские программы и проекты.



Образовательный проект
«Факультет искусств»



«Арт.Точка». Творческая лаборатория для подростков

Арт-резиденция для художников-подростков «По следам»

Семинар-практикум «Важные мастерские»

ВЫВОДЫ

Произведенный обзор педагогических музейных практик позволяет сделать вывод, что музейная педагогика в настоящее время находится на этапе активного развития и поиска новых подходов и методов реализации педагогических задач. Появление новых форм работ с посетителями разных возрастных категорий, непрекращающиеся поиски форматов работы с посетителями, разработки занятий на самые разнообразные темы, касающиеся сферы изобразительного искусства и культуры, указывают на то, что музеям удается как привлекать новых посетителей, так и укреплять взаимодействие с постоянными слушателями и участниками музейных проектов.

Обзор огромного разнообразия музейных практик столичных и региональных городов свидетельствует о значительном росте интереса общества к культурным и образовательным мероприятиям, для которого все эти мероприятия разрабатываются. Во многом это происходит благодаря внедрению интерактивных программ, таких как мастер-классы, лекции, семинары, долгосрочные проекты (изостудии, арт-резиденции и мастерские, длительные циклы занятий на разнообразные темы). Такие мероприятия привлекают не только постоянных посетителей и узкий круг любителей культурных событий, но и молодых людей, семьи с детьми и конечно же туристов. Региональные музеи, активно сотрудничая и перенимая опыт столичных музеев, не отстают в развитии музейной педагогики и постоянно находятся в поиске новых решений по привлечению аудитории всех возрастных категорий в свои стены.

Выделяя наиболее важные факторы, способствующие успешному развитию педагогической деятельности в музеях, мы можем отметить следующее:

- На базе всех перечисленных в обзоре музеев выделяются и функционируют отдельные центры творческого развития: «Центр музейной педагогики» и «Студенческий клуб» при Государственном русском музее, «Изостудия Государственного Эрмитажа» и «Молодежный центр» при Государственном Эрмитаже, «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» при Пушкинском музее, «Детская мастерская» при музее современного искусства «Гараж», «Клуб юных музейщиков» при Краснодарском краевом художественном музее, «Центр творчества» при Омском областном музее изобразительных искусств, творческое пространство «Чердак» при музее современного искусства ПЕРММ, «Школа современного искусства» при Музейном центре «Площадь мира»,

«Музейно-образовательный центр» при КХМ им. В. И. Сурикова и др., которые структурируют и продвигают педагогическую работу с посетителями. Появление таких структурных подразделений позволяет оптимизировать педагогическую деятельность музеев, в них работают профессиональные педагоги и научные сотрудники, разрабатывающие узконаправленные проекты и программы по просветительской деятельности, занимающиеся анализом имеющегося положения дел и работающие над улучшением качества оказываемых услуг. Стоит подчеркнуть, что деятельность таких подразделений направлена преимущественно на работу с молодой аудиторией, детьми младшего, среднего, старшего школьного возраста и студентами. Задачей музейных педагогов становится создание условий для выработки у учащихся позиции созидания — позиции не стороннего наблюдателя, а заинтересованного исследователя, позиции личной ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему.

- Инновационные подходы и использование современных технологий. Музеи активно выходят в виртуальное пространство и Интернет. В современных условиях активной цифровизации это является важным аспектом для представления деятельности музеев аудитории. Все музеи имеют свои интернет-сайты, источники в социальных сетях и мессенджерах, в которых подробно представлена деятельность всех структурных подразделений музеев, освещаются новости о предстоящих событиях и проектах, архивируется информация о прошедших ярких и важных культурных и просветительских событиях, поддерживается обратная связь с посетителями и ведется непрекращающаяся работа по улучшению и развитию деятельности музеев. Это делает опыт посещения музеев более доступным и привлекательным для новых категорий посетителей, которые ищут уникальные впечатления и стремятся расширить свой кругозор.

- Сотрудничество с образовательными учреждениями и обмен опытом. Многие музеи налаживают сотрудничество с образовательными учреждениями — школами, университетами, средне-специальными учебными заведениями). Это позволяет интегрировать музейные ресурсы в учебный процесс, как уже было упомянуто, деятельность педагогических проектов музеев активно направлена на молодую аудиторию, что позволяет подрастающему поколению всесторонне развиваться, взращивая любовь к искусству и культуре, отечественной истории и развивать эстетическое восприятие.

- Огромное значение имеет реализация социальных проектов, направленных на различные специфические категории граждан. Конечно, для них доступно большинство культурно-просветительских мероприятий, в целом проводимых музеями, но разработка проектов, направленных только на конкретную категорию граждан, подчеркивает значимость таких

посетителей для музеев. Например, помимо работы с молодой аудиторией музеи активно разрабатывают проекты для людей старшего возраста, что, во-первых, расширяет количество посетителей, а во-вторых, помогает людям преклонного возраста разнообразить социальную жизнь и получить новые знания в сферах искусства и культуры в новых для себя форматах: например, арт-лаборатория для людей старшего возраста в Апатитах «Вспомни город» (2018–2021 гг.) при музее современного искусства ПЕРММ. Проект реализуется в рамках целого направления для посетителей возраста старше 55 лет: «Музей без возраста», «Книжный клуб» для посетителей пенсионного возраста при Музейно-образовательном центре КХМ им. В. И. Сурикова, акция «Культурный возраст» в КХМ им. В. И. Сурикова, в рамках которой каждую вторую среду месяца вход на действующие экспозиции является бесплатным для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет и многие другие проекты.

- Инклюзивная деятельность. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья является важной и актуальной областью деятельности современных музеев и музейной педагогики. Помимо создания физически комфортной среды для маломобильных посетителей, передвигающихся на колясках, слепых и слабовидящих посетителей, глухих и слабослышащих посетителей и посетителей с ментальными особенностями развития современные музеи активно разрабатывают и культурно-просветительские мероприятия для особенных категорий граждан. Такие проекты, как Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!» в рамках проекта «Инклюзивный музей», программа «Музей без границ» с инклюзивными экскурсиями и специальными мероприятиями для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе Государственного Русского музея, «Доступный музей» на базе музея современного искусства «Гараж», «Культурная инклюзия» — программа Государственной Третьяковской галереи, «Искусство для всех» — проект Московского музея современного искусства, направлены на всестороннюю поддержку и развитие людей с ограниченными возможностями здоровья. Также примечательным является тот факт, что многие учреждения берут на себя роль методических центров и в рамках инклюзивной деятельности аккумулируют и продвигают актуальные практики по работе с посетителями с инвалидностью: проект «Важные мастерские» КХМ им. В.И. Сурикова).

- Сотрудничество музеев друг с другом. В рамках музейно-педагогической деятельности сотрудничество и обмен опытом становится все более популярным и важным направлением деятельности, позволяющим обмениваться ресурсами, идеями для создания просветительских, инклюзивных и образовательных программ, а также аудиториями. Примерами является деятельность музеев в городе Пермь, где несколько лет подряд ведущи-

ми институциями создавались детские путеводители в рамках проекта «На старт, внимание... В музей!» Также в Красноярске был опыт проведения совместной программы «Арт.Точка» на площадках Музейного центра «Площадь мира» и КХМ им. В.И. Сурикова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все изложенное выше, конечно же, не исчерпывает теоретических и практических аспектов образовательной деятельности в современных художественных музеях. В данном методическом издании был произведен лишь общий обзор основных культурно-просветительских и образовательных проектов столичных и региональных музеев, тем более что непрерывное и динамичное развитие музейной педагогики как относительно новой области научного знания требует постоянного изучения и расширения теоретических и практических наработок в этой сфере.

Развитие музейной педагогики в столичных и региональных музеях Российской Федерации открывает новые горизонты для взаимодействия с аудиторией и формирования социокультурного пространства современного города. Музеи становятся не только хранителями исторического и художественного наследия, но и активными участниками образовательного процесса, способствуя формированию критического мышления, культурной идентичности и социальной ответственности у посетителей.

Перед музеями стоят значительные вызовы, например, поиски ресурсов и финансирования для реализации инновационных программ и проектов. Важной задачей остается адаптация музейных программ под разнообразные потребности аудитории, включая детей, молодежь, посетителей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходимость в повышении квалификации музейных работников требует системного подхода к обучению и непрекращающемуся обмену опытом между культурными, образовательными учреждениями и музеями.

Необходимо развивать вопрос интеграции музейной педагогики в образовательные стандарты учебных заведений и их программы, что может повысить интерес молодежи к культуре и искусству. Также стоит отметить важность активного сотрудничества между музеями, образовательными учреждениями и общественными организациями для создания инклюзивной и более доступной среды.

Таким образом, несмотря на существующие вызовы, развитие музейной педагогики на территории Российской Федерации имеет огромный потенциал. Путем преодоления этих вызовов можно создать динамичную и вдохновляющую культурную среду, которая будет способствовать не только образованию, но и развитию общества в целом.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Художественный музей (от греч. «музейон» — «храм муз») — научно-исследовательское, научно-просветительское учреждение, которое комплектует, хранит, изучает и популяризирует произведения изобразительного искусства.

Музейная коммуникация — разновидность социальной коммуникации, связанная с передачей значимой информации с помощью специфических музейных форм и каналов: музейный предмет, музейное пространство в различных формах — музейная экспозиция, выставка, мероприятие, иное организованное пространство, специально организованные формы актуализации представленной информации и т. д.

Музейная педагогика — синтетическая область знания, включающая практическую деятельность (при которой музейная педагогика анализируется как направление деятельности музея) и методическую проработку специфики взаимодействия музея и человека (чаще — социальных групп).

Изобразительное искусство — художественное или образное отражение человеком окружающего мира с помощью различных материалов и средств, а также раздел пластических искусств, возникших на основе зрительного восприятия и создающих изображения мира на плоскости и в пространстве. Выделяют такие виды изобразительного искусства, как архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

Жанры изобразительного искусства (от. франц. «род, вид») — исторически сложившаяся категория, обозначающая совокупность произведений, объединенных общим кругом тем, предметов изображения. Выделяют такие жанры, как натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, батальный жанр и др.

Мастер-класс — интерактивная педагогическая технология, строящаяся на диалоге с аудиторией и максимальном ее погружении в материал и тему занятия с применением интерактивных приложений и выполнением творческого задания. Это оригинальный метод обучения и конкретное занятие по овладению или совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определенной области творческой деятельности.

Арт-терапия (от англ. «искусство» и греч. «уход, лечение») — одно из психотерапевтических направлений. Оно обозначает терапию при помощи погружения в творческий процесс, в том числе в разных видах искусства.

Инклюзивная деятельность — включение всех членов общества в определенную систему или область деятельности (например, образовательной) вне зависимости от физических, физиологических, социальных, расовых, этнических, гендерных и иных особенностей людей. Главный принцип инклюзивной культуры — создание равного доступа к социальной жизни и её процессам для всех инклюзивных классов, то есть групп людей, которые исторически оказались исключены из общественной жизни по признакам пола, расы, состояния здоровья и так далее.

Арт-резиденция — это формат организации творческого процесса, где художники и творческие люди могут сосредоточиться над работой над конкретными творческими проектами. Зачастую у таких резиденций организаторами устанавливается определенная тема, в рамках которой участники должны разрабатывать концепции и реализовывать проекты. Участники получают доступ к специально оборудованным для работы пространствам (студиям, мастерским и другим площадкам), где могут полностью погрузиться в творческий процесс.

Квест (от англ. «quest» — «поиск») — это разновидность игровой деятельности, требующей от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжеты игры. Сюжет может быть предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.

Реджио-подход — в основе реджио-педагогики лежит глубокое уважение к ребенку как активному участнику образовательного процесса. Философия подхода базируется на убеждении, что дети обладают огромным потенциалом от рождения, способностью к обучению и познанию мира, самостоятельно формируют свою личность в раннем возрасте. Реджио-педагогика стремится создать условия, в которых дети могут свободно выражать свои идеи, исследовать окружающую среду и учиться через взаимодействие с другими.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алехина А. В. Мастер-класс в музее как педагогическая технология и способ познания истории и культуры России / Кремль — детям. Музеи в архитектурно-художественных ансамблях: культурно-образовательный ресурс и перспективы развития. М. 2016. — С.9–11.

2. Алексеева Л. Л. Образовательная деятельность в современном художественном музее: от теории к практике: монография / Л.Л. Алексеева. Москва: Международная академия образования, 2021. — 170 с.

3.Бобряшова О. В. Мастер-класс и творческая мастерская как педагогические технологии активного обучения будущих дизайнеров // Вестник оренбургского государственного университета. — 2011. — № 11 (130). — С. 169–175.

4. Борисенко А. М. Мастер-классы по графике в художественном музее на примере деятельности Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова: метод. пособие / А.М. Борисенко под ред. А.В. Кистовой, В.С. Лузана. — Красноярск: ООО «Типография КАСС», 2020. — 54 с.

5. Борисенко А. М. Мастер-классы по живописи в художественном музее на примере деятельности Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова: метод. пособие / А.М. Борисенко под ред. А.В. Кистовой, В.С. Лузана. — Красноярск: ООО «Типография КАСС», 2020. — 53 с.

6. Борисенко А. М. Мастер-классы по современным изобразительным техникам в художественном музее на примере деятельности Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова: метод. пособие / А.М. Борисенко под ред. А.В. Кистовой, В.С. Лузана. — Красноярск: ООО «Типография КАСС», 2020. — 54 с.

7. Бутакова Д. А., Гаврилова Н. И. Музей в социокультурном пространстве города: особенности культурной коммуникации // Теория и практика общественного развития. — 2011. — №8. — С.79–81.

8. Бутакова Д. А., Гаврилова Н. И. Музей в социокультурном пространстве города: особенности культурной коммуникации / Теория и практика общественного развития. — 2011. — №8. — С. 79–81.

9. Государственная Третьяковская Галерея [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.tretyakovgallery.ru/.

10. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Пушкинский музей) [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.pushkinmuseum.art/.

11. Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.hermitagemuseum.org/?lng=ru.

12. Ельчина А. П. Коммуникационное пространство художественного музея [Электронный ресурс] / Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Всероссийская научн.-методич.конференция — 2017. — Режим доступа: http://elib.osu.ru/handle/123456789/5157.

13. Зарединова Э. Р. Музейная педагогика — модель взаимодействия образовательной организации и музея (из опыта работы) / Региональные культурные стратегии в современном мире. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) (Пермь, 2022 г.). Пермь: Перм. гос. ин-т культуры. 2022. — С. 386–396.

14. Инклюзивный музей [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://in-museum.ru/ .

15. Исаева В. А., Нуреева М. А., Хамидулин А. М. Мастер-класс как технология обучения для развития творческого потенциала // Международный научный журнал «Символ науки». — 2017. — № 12. — С. 140–141.

16. Искусствовед. Образовательно культурный проект [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://iskusstvoed.ru/ .

17. Конусова П. Н., Мутовина Е. В., Новодворская Л. К. Музейные практики работы с посетителями с инвалидностью на примере деятельности Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова. Часть I: метод. пособие /под. ред. А. В. Кистовой, В. С. Лузана. — К.: ООО «Типография КАСС», 2019. — 118 с.

18. Короткова М. В. Мастер-класс как педагогическая технология в контексте интерактивного обучения в музее и школе // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития. Материалы Международ. научно-практич. конф., 16–17 марта 2017 г., Москва, МГОУ. / Под ред. Е. И. Артамоновой. В 2 ч. Часть 1. — М.: МАНПО, — 2017. — С. 311–317.

19. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://kovalenkomuseum.ru/ .

20. Красноярский художественный музей им. В. И. Сурикова [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://surikov-museum.ru/ .

21. Кузнецова Г. С., Маланина Д. В. Анализ маркетинговой деятельности Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова [Электронный ресурс] / Скиф. Вопросы студенческой науки. — 2019. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-marketingovoy-deyatelnosti-krasnoyarskogo-hudozhestvennogo-muzeya-imeni-v-i-surikova/viewer.

22. Музей русского импрессионизма [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://rusimp.su/ru.

23. Музей современного искусства «Гараж» [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://garagemca.org/ .

24. Музей современного искусства ПЕРММ [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://permm.ru/.

25. Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://arseniev.org/ .

26. Музейный центр «Площадь мира» [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://mira1.ru/

27. Мутовина Е. В., Борисенко А. М., Кивкуцан Г. В., Харченко К. А., Кистова А. В., Болсуновская Н. А. Музейные практики работы с посетителями с инвалидностью на примере деятельности Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова. Часть II: метод. пособие / Е.В. Мутовина, А.М. Борисенко, Г.В. Кивкуцан, К.А. Харченко, А.В. Кистова, Н.А. Болсуновская; под ред. А.В. Кистовой, В.С. Лузана. — Красноярск: ООО «Типография КАСС», 2020. — 130 с.

28. Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://vrubel.ru/

29. Попова Л. В. Современные исследования в области музейной педагогики в Европе // Жизнь Земли — 2019 — № 41 (1). — С. 50–53.

30. Русский музей. Музей детям [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://rusmuseum.ru/for-visitors/children/.

31. Салахова Г. Н. Мастер-класс как форма организации дополнительного образования детей и взрослых // Инновационные технологии научного развития. Сборник статей международ. науч.-практ. конференции (15.06.2016, г. Тюмень). В 3 ч. Ч. 2. Уфа: Аэтэрна, 2016. — С. 240–243.

32. Сапанжа О. С. Исследования социально-культурной деятельности в проблемном поле музеологии и музейной педагогики // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2019 — № 192. — С. 75–81.

33. Сапанжа О. С. Музейная педагогика в системе высшего образования: итоги и перспективы // Искусство и культура. Научно-практический журнал. – 2018. – № 1 (29). – С. 37–41.

34. Сапанжа О. С. Музейное образование и музейная педагогика в российской академической традиции и практике музейного дела: границы использования дефиниций и их содержание // Общество: социология, педагогика, психология. Научный журнал. — 2017. — № 1. — С. 75–78.

35. Столяров Б. А. Педагогические аспекты образовательной деятельности музея / Б. А. Столяров. — СПб.: ГРМ, 2013. — 316 с.

36. Сущность феномена музея и его функций. Социокультурные функции музея. Современные подходы к их определению [Электронный ресурс] / Искусствоед.ру — сетевой ресурс об искусстве и культуре. 2018. — Режим доступа: http://iskusstvoed.ru/2018/08/18/sushhnost-fenomena-muzeja-i-ego-funkcij/.

37. Харланова Ю. В. Музейная педагогика как современная инновационная педагогическая технология // Социально-культурная деятельность: векторы исследовательских и практических перспектив. Материалы международ. электр. науч.-практич. конф. (Казань, 18 мая 2018 г.). Казань: «Бриг», 2018. — С. 275–278.

38. Цыплакова С. А., Андреева О. Ю., Киселёва П. С. Мастер-класс — технология развития творческих способностей учащихся [Электронный ресурс] / Традиционное прикладное искусство и образование. — 2015. — 4(15). — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/master-klass-tehnologiya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya/viewer.

39. Черкасова Е. С. Педагогические возможности мастер-класса как формы обучения / Школа будущего. — 2017. — № 5. — С. 173–179.

40. Шляхтина Л. М. Музейная педагогика в современных реалиях / Вестник СПбГИК. — 2019. — №3 (40). — С. 109–112.

41. Шляхтина Л. М. Музейная педагогика: учебно-методическое пособие / 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. https://spbgik.ru/upload/iblock/888/zv7j07vz3oozjdeepoiri6lf6ot9ollp/1621416451_1.pdf

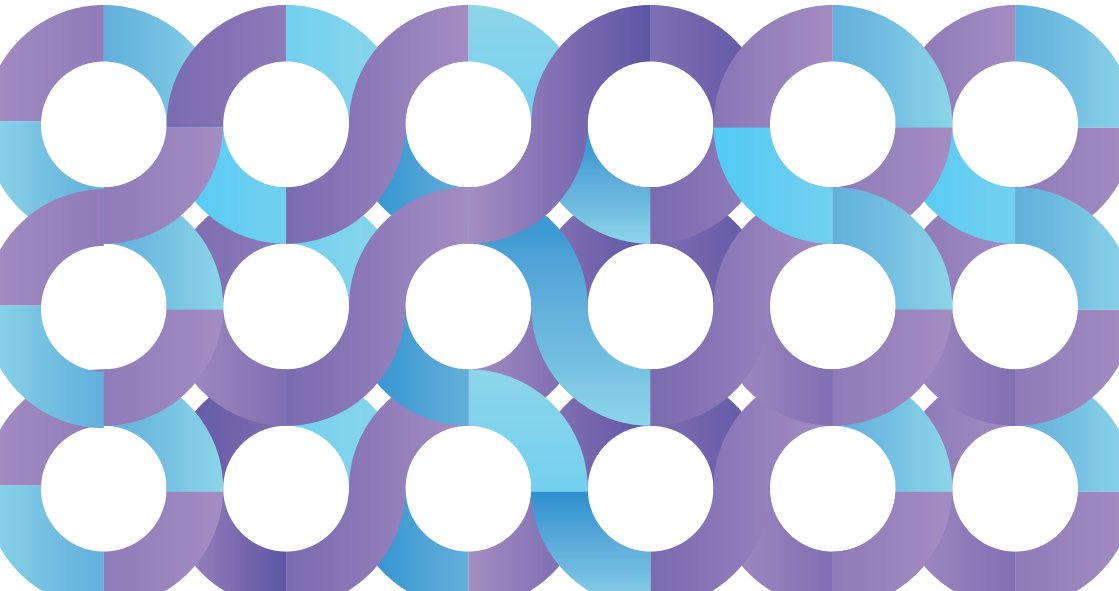
42. Щербакова Е. В. Современные культурные практики: образовательный и развивающий концепт музейного пространства / Педагогика и психология образования. — 2014. — №3. — С. 31–36.

Музейная педагогика.
Опыт ведущих и региональных музеев России

Методическое издание

Автор текста:
А. М. Борисенко

Корректор:
О. Р. Смирнова

Дизайн, верстка:
А. А. Клещ

Фотографы:
Н. Р. Ларионов