

УДВ 82(091)

О. К. Куценко

Музейная педагогика. Формы и методы работы с учащимися в Музее А. С. Пушкина

Музейная педагогика — научная дисциплина, которая исследует музейные формы коммуникации. Предметом музейной педагогики являются проблемы, связанные с содержанием, методами и формами воздействия на различные социальные и возрастные группы музейной аудитории. В данной работе рассматриваются методы и формы работы Одесского литературно-мемориального музея А. С. Пушкина.

Ключевые слова: музей А. С. Пушкина, музейная педагогика, виды и формы музейной работы: экскурсии, лекции, выставки, конкурсы, тематические вечера.

Музейная педагогика изучает музейные формы коммуникации, характер использования музейных средств в передаче и восприятии информации, выявляет методы совместной работы музеев с другими педагогическими учреждениями. Особое внимание музейная педагогика уделяет молодежи, подрастающему поколению. В круг вопросов музейной педагогики входят методика и практика организации и планирования идейно-воспитательной и образовательной деятельности музеев. Цель музейной педагогики заключается в создании условий для развития личности. Термин «музейная педагогика» обозначает новую дисциплину, возникшую на стыке музееведения, педагогики и психологии. Традиционные формы работы музея — экскурсии, лекции, встречи с творческими работниками, вечера, книжные и художественные выставки, концерты, музейные праздники, театрализованные представления. Все выдающиеся педагоги указывали, что от того, каков фундамент будет заложен в человеке в детстве, зависит его будущее, состоится он или не состоится как гражданин. Жизнь учащихся должна быть связана с хорошей поэзией, музыкой, живописью. А. С. Пушкин, его творчество в решении этой задачи — один из главных помощников. В статье «О народном воспитании» поэт писал: «Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, еще не наученное никаким опытом и которое скоро явится на поприще жизни со всю пылкостью первой моло-

дости, со всем ее восторгом и готовностью принимать всякие впечатления» [13, с. 308]. Лирическая поэзия поэта, воздействуя на духовную сферу человека, обогащает его внутренний мир, развивает эстетический вкус, способствует формированию жизненных идеалов. В. Г. Белинский первый по-настоящему раскрыл воспитательное значение произведений А. С. Пушкина, рекомендовал педагогам максимально использовать произведения А. С. Пушкина — романы, повести, стихотворения, поэмы, сказки. При этом подчеркивал: «Не заботьтесь о том, что дети мало тут поймут, но именно старайтесь, чтобы больше чувствовали. Пусть ухо их приучается к гармонии языка, сердце переполняется чувством изящного, пусть поэзия действует на них, как и музыка, прямо через сердце, мимо головы, для которой еще настанет свое время, свой черед» [1, с. 20]. Н. Г. Чернышевский написал книгу для юношества «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения» о значении поэзии Пушкина, о значении литературы, в которой есть такие слова: «Поэты — руководители людей к благородному понятию о жизни и к благородному образу чувств, читая их произведения, мы приучаемся понимать очаровательность всего доброго и прекрасного» [20, с. 8].

В последнее время наблюдается усиление педагогической направленности деятельности Одесского литературно-мемориального музея А. С. Пушкина, который был открыт 55 лет назад, 18 июня 1961 г., в доме, в ко-

тором поселился поэт в 1823 г. В то время это был один из первых отелей нашего, тогда еще молодого города — «Hotel du Nord». Принадлежал он известному одесскому неогцианту Шарлю Сикару. Здесь Пушкин провёл первый из тринадцати месяцев одесской ссылки 1823—1824 гг. В экспозиции музея раскрываются основные факты творческой биографии поэта. Прошло 193 года, но кажется, что даже стены хранят дух того времени, когда жил в нем великий русский поэт. В музее — старинные гравюры пушкинской Одессы, портреты современников поэта, уникальные пушкинские автографы с рисунками, редкие издания произведений Пушкина, печатные и рукописные документы, мемориальные и типологические вещи. Мемориальные, подлинные предметы, как важнейшие источники знаний, являются основными в работе музеев. Это такие вещи, которые непосредственно были связаны с жизнью, творчеством писателя: перо, чернильный прибор, бумага, автографы, документы, книги, журналы, элементы домашнего обихода и обстановки, произведения изобразительного и прикладного искусства. Мемориальным является дом Шарля Сикара, где воссоздана комната, в которой, по воспоминанию современников, жил поэт. В ней представлены подлинные предметы быта: секретер, кресло, диван, стол для умывания, цилиндр, трость, дорожное бюро и др. Подлинники дают возможность учащимся наглядно наблюдать, сопоставлять, соотносить их с конкретными фактами творческой биографии писателя, которому посвящен музей, делать самостоятельные обобщения и выводы. Такова сила эмоционального влияния мемориальных вещей на посетителей. Музейные материалы дают возможность понять писателя в естественной обстановке как человека и творца художественных произведений в его повседневном труде, делают образ поэта более понятным и доступным. Подлинные предметы обладают исторической, эстетической, духовной и материальной ценностью, оказывают воздействие на эмоциональную сферу человека. Великие педагоги мира наглядность считали самым рациональным методом познания действительности. «Что будет представляться юношеству для учения, — писал Я. А. Коменский, — пусть будут вещи, а не тени вещей, плотные, подлинные, полезные, хорошо действующие на чувства и воображение» [3, с. 302]. К. Д. Ушинский требовал, особенно

на первоначальных стадиях обучения детей, как можно больше использовать наглядность, чтобы она возбуждающе действовала на их органы чувств.

«Облекая первоначальное учение в формы, краски, звуки, словом, делая его доступным возможно большему числу ощущений дитяти, — писал он, — мы делаем вместе с тем наше учение доступным ребенку и сами входим в мир детского мышления» [20, с. 266].

Литературный музей немислим без показа автографов, рукописных источников, которые имеют большое обучающе-воспитательное значение для учащихся. В них выражаются самые сокровенные мысли и чувства художников слова. Рукописи помогают яснее понять литературные, философские, идейно-эстетические взгляды писателя. «Всякая строчка великого писателя, — писал Пушкин, — становится драгоценной для потомства» [14, с. 128]. Для исследования творчества писателя важную роль имеют подготовительные записи, планы произведения, черновые наброски, первые редакции, дополнения при повторных изданиях, письма. Рукописи поэта находятся в государственных хранилищах России и Украины, где им созданы условия для полной сохранности. Отдельные документы подобного рода (факсимильные копии) представлены в экспозиции Одесского музея. Они, раскрывая основные факты творческой биографии Пушкина, помогают изучить путь создания произведения от первоначального замысла до его воплощения, позволяют узнать ход и направление авторского поиска, настойчивость и упорный труд поэта в достижении поставленной цели.

Значительное место в экспозиции отводится мемориальным книгам и журналам. В периодических изданиях впервые печатаются произведения Пушкина, критические, философские и общественно-политические статьи. Известно высказывание Пушкина «Чтение вот лучшее учение» [15, с. 41], его любовь к книгам, к собиранию книг для создания личной библиотеки, которая насчитывает более трех тысяч книг. Важные страницы творческой биографии поэта открывают книги с авторскими пометами, прижизненные издания произведений Пушкина, история их выхода из печати, оценка творчества поэта современниками. Знакомство с книгами и журналами прививает учащимся любовь к ним, к чтению, обогащает их духовно.

Использование рукописей, книг, периодических изданий, предметов быта, изобразительного материала активизирует развитие творческих способностей детей, способствует стимулированию творческого воображения и фантазии личности. Знакомство с творчеством поэта пробуждает желание у молодых людей писать стихи, рассказы, сказки, обратиться к эпистолярному жанру, писать пером и чернилами. Выявлению одаренных детей в области литературы помогают городские и областные литературные конкурсы, конкурсы чтецов, в организации и проведении которых принимает участие музей А. Пушкина совместно с Городским управлением образования, Институтом усовершенствования учителей, Русской общиной «Русичь», с Международным обществом пушкинистов, с писателями и журналистами Межрегионального союза писателей Украины. «Чувства добрые я лирой пробуждал...», «Я вам пишу», «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» — в таких конкурсах принимают участие учащиеся средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. На конкурс принимаются работы детей и молодежи в возрасте 6–18 лет, проживающих в Одессе и Одесской области. Победители награждаются грамотами, книгами, участвуют в возложении цветов к памятнику А. С. Пушкина и читают стихи у памятника поэта. Конкурсные работы представляются в следующих номинациях: «Сказка», «Лирика», «Эпистолярный жанр», «Посвящение поэту», «Рисунки на полях».

Детские работы участников художественных детских выставок под названием «Я люблю сказки Пушкина», «Путешествие в пушкинскую сказку», неоднократно организованных музеем А. С. Пушкина совместно с художественной школой имени К. Костанди, Росзарубежцентром, радуют разнообразием тем, оригинальным, иногда очень смелым решением пушкинских сюжетов. Интересно было выяснить, что именно привлекает сегодня детское воображение в творчестве великого поэта. Юные художники обращаются к сказкам Пушкина. В постоянный круг детского чтения вошли лирические стихи о природе, строки, обращенные к друзьям, к любимой няне поэта. Их привлекает необыкновенное «Лукоморье», Ученый кот, царь Кашей, кудрявый дуб, под которым сидит поэт с пером и тетрадь, внимательно слушающая ученого кота. Ребятам привлекает обаятельная личность самого поэта. Художники более старшего возраста

иллюстрируют поэмы Пушкина, повести и, конечно, роман «Евгений Онегин». Во время экскурсий по музею учащиеся знакомятся с рисунками и самого Пушкина. В рисунках Пушкин умел передать наглядно то, что его особенно волновало: и внешний облик персонажей, и черты их характера. В музее широко используются произведения изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства (изделия из стекла, фарфора, керамики, дерева, кости.) Произведения искусства дают образное, наглядное представление о действительности. Представлены живописные и скульптурные портреты А. Пушкина, портреты его семьи. Знакомство с портретами дает возможность учащимся не только приблизиться к пониманию писателя как человека и творца, но и живо ощутить ту среду, тот мир, который его окружал, помогает видеть гармонию красок и цвета, способствует воспитанию эстетического вкуса.

На базе музея А. С. Пушкина создан «Пушкинский Музейон» — воскресная школа — студия искусств для детей от 7 до 12 лет. Опытные преподаватели знакомят с творчеством Пушкина, с историей мирового искусства, литературы и живописи, миром легенд, мифов и библейских сюжетов, миром театра, актерского мастерства, музыки. В программе занятий современные и балетные танцы, игры и песни, развивающие игры. В процессе обучения воспитанники встречаются с музыкантами, художниками, актерами, творческими людьми, посещают выставки, концерты, участвуют в театральных постановках, проводимых в залах Пушкинского и Литературного музеев. В методике обучения используются классические формы музейной педагогики в сочетании с интерактивными способами обучения, активизирующими деятельность учащихся: занятия в экспозиции музея, музейные игры, квесты, театральные выступления.

В юбилейные дни, посвященные творчеству и жизни поэта, в музее проводятся Пушкинские праздники — «Лицейские годы поэта», «День поэзии», «День Татьяны». В Пушкинских фестивалях участвуют юные чтецы-декламаторы с пушкинской программой, юные художники. Певцы и музыканты исполняют литературно-музыкальные композиции на пушкинские сюжеты. Жюри обращает внимание на оригинальность замысла и культуру исполнения. Для участников фестиваля готовятся памятные дипломы и

призы. В Пушкинских днях всегда участвуют учащиеся школ, где есть школьные пушкинские и краеведческие музеи, литературные клубы, театральные студии, которые создаются при участии музея А. С. Пушкина. В СШ № 90 создан школьный Пушкинский музей, в коллекции которого интереснейшие материалы, полученные от почитателей поэзии Пушкина. Многолетняя дружба связывает музей с литературно-художественным клубом «Парус» (гимназия № 2), Пушкинским воскресным лицеем школы № 107, литературными кружками и факультативами школ № 117, 121, гимназии № 1 и др. В создании школьного Пушкинского зала в гимназии № 2 помогали музейные работники. Здесь все дышит Одессой пушкинской поры. В витринах хранятся стихи юных авторов, альманахи «Проба пера». Учеников всегда отмечали на пушкинских фестивалях, конкурсах. «В стенах музея А. С. Пушкина провели свои школьные годы ученики 2-й гимназии, 121-й школы. Мы помним утренники, вечера в музее. Юные артисты играли спектакли в честь Великого поэта. Тринадцать месяцев, прожитые А. С. Пушкиным в нашем городе, стали предметом изучения творчества поэта одесского периода учителями и учениками. «Создан школьный музей в честь великого поэта» — пишет создатель Пушкинского клуба, музея и театра учитель русского языка и литературы Л. П. Кияновская [5, с. 56]. В программу Пушкинского воскресного лицея при СШ № 107 входит изучение гуманитарных предметов, что позволит углубить знания учащихся по литературе, истории, искусству, языкам. Задача лицея — привлечь способных ребят из разных школ, учить юных чести, благородству, верности и дружбе. Проводятся уроки хорошего тона, аристократических манер, когда в литературно-музыкальном спектакле, со свечами и канделябрами на столах, учащиеся представляют Пушкина и его окружение, надевают фраки и смокинги молодых людей и бальные платья барышень. Учебная программа лицея рассчитана на один день занятий в неделю и самостоятельный труд учащихся.

Дети любят готовить праздники. В процессе подготовки они раскрывают себя, проявляют способности. Сотрудники городского Детско-юношеского культурного центра совместно с музеем многие годы проводили с детьми утренники, походы по пушкинским местам, викторины. Участники конкурса

«Пушкин в нашем доме» должны были сочинить рассказ или стихи о Пушкине, рассказать о пушкинских местах Одессы и Одесской области, сделать фотографии и рисунки. Участники литературной игры «Евгений Онегин». Что? Где? Когда?» должны были создать команды из четырех человек, прочитавших роман Пушкина, написать рассказ, сделать рисунки, в любой форме представить свои впечатления от знакомства с романом и его героями. Победители получали подарочное издание книги Юрия Дынова «Всего тринадцать месяцев». Для школьного театра СШ № 117 и СШ № 90, носящей имя поэта, артист, певец, поэт и драматург Ю. Дынов написал шесть сцен из своей пьесы «Всего 13 месяцев», соединяя их рассказом-воспоминанием Е. К. Воронцовой, одесской музы поэта, написал «Романс графини Воронцовой» в форме монолога. Музыка к школьному спектаклю, к романсу написал Сергей Школьник, студент 4-го курса консерватории. Когда он учился в школе, играл роль Пушкина, был первым Пушкиным в первой постановке «детского» спектакля. Режиссер-постановщик спектакля учительница русского языка и литературы Т. И. Комолова в своих воспоминаниях называет Ю. З. Дынова педагогом, учителем детей, который помог поверить юным артистам в свой талант, пишет о его любви к ученикам и Пушкину [6, с. 4].

«Я так люблю Татьяну милую мою» — так назывался Пушкинский праздник, проведенный в музее поэта одесской школой № 90 им. А. С. Пушкина. В доме, где жил поэт, читали учащиеся свои стихи, стихи одесских поэтов, выступали с литературной композицией, составленной из строк «одесской» главы А. С. Пушкина, смотрели фильм «Онегин». Сюрпризом праздника был роскошный торт «бланманже» с вензелем «Т Л» (Татьяна Ларина). Такой подавали на именинах у пушкинской героини в романе «Евгений Онегин».

В ежедневной работе музея находят отражение все аспекты воспитательной работы с учащимися: экскурсии, консультации, беседы, открытые уроки, видеофильмы. Наблюдается комплексный подход с учетом возрастных и индивидуальных склонностей школьников. Важный аспект работы — стремление привить ребятам чувство гордости, верности традициям нашего города. Пушкинские школьные музеи стали неотъемлемой частью совместной учебно-воспитательной работой музея А. С. Пушкина и

школ. Юные любители поэзии, музыки, живописи, чтецы, певцы — все с увлечением отдают свой досуг музею. Ребята пополняют коллекцию, оформляют стенды, разрабатывают экскурсии. В экспозициях школьных музеев — произведения А. С. Пушкина, газетные и журнальные статьи о жизни и творчестве поэта, иллюстрации к его произведениям, экслибрисы, юбилейные, медали, значки, почтовые марки и открытки, материалы о постановках пушкинских спектаклей на театральной сцене.

Продолжая традиции прошлых лет, в настоящее время в залах музея А. С. Пушкина ставятся спектакли театральными студиями о жизни и творчестве А. С. Пушкина, организовываются концерты вокальной музыки по произведениям А. Пушкина. Тесные контакты у сотрудников музея с театром-студией «Современник» гимназии № 1, с Пушкинским театром гимназии № 2, с Театральным лицеем. С театральными композициями выступают студенты педагогического университета им. Ушинского. В работе литературно-музыкальной гостиной музея принимают участие учащиеся ОУИК им. Данькевича, ОНМА им. А. В. Неждановой.

Продолжить знакомство с жизнью и творчеством Пушкина любителям и исследователям пушкинской поэзии помогает библиотека музея. Библиотека музея насчитывает более 500 книг, журналов, альманахов. Это и произведения Пушкина, и критическая литература о нем известных пушкинистов. В библиотеке можно прочитать нужную книгу, получить консультацию для написания сочинения, реферата, сообщения о Пушкине. Учащимися — членами Малой Академии наук Украины были написаны исследовательские работы — «Южная ссылка Пушкина», «Украинские потомки

Пушкина», «Пушкин и музыка» и пр. Тесные контакты связывают музей с кафедрами по работе с иностранными студентами одесских вузов.

Музей — важное средство внешкольного образования. Взволнованные мемориальной обстановкой, которую дополняет экскурсия по залам музея, учащиеся оставляют глубоко прочувствованные записи в книгах отзывов. «Я — ученик 1-В класса школы № 90 горжусь, что моя школа названа в честь А. С. Пушкина 13. 02. 2016 г.». Мемориальные музеи призваны всем своим комплексом — и половицей, и окном, и ступенькой лестницы, и звуком — оживить жизнь великого писателя. Музейные экспонаты, являясь памятниками материальной и духовной культуры, по словам Л. Толстого, «действуют на людей независимо от их степени развития и образования... прелесть картин, звуков, образов заражает всякого человека, на какой бы он ни находился степени развития» [19, с. 109]. Музей дает прочные, устойчивые знания о творчестве писателя, его эпохе, окружении, литературных связях. Связь с музеями помогает учащимся быстрее овладевать знаниями по литературе, по искусству, воспитывать высокий эстетический вкус, овладевать величайшими духовными богатствами прошлого. Однако функции музея не ограничиваются лишь получением определенной суммы знаний, конкретных фактов. Он оказывает благотворное воспитательное воздействие своими подлинными материалами на учащихся, прививая им любовь к поэзии, литературе, живому слову. В. Г. Белинский в статье о творчестве Пушкина указывал на то, что «...читая его творения можно превосходным образом воспитать в себе человека, и такое чтение особенно полезно для молодых» [1, с. 31].

Источники и литература

1. Белинский В. Г. Статьи о классиках. — М.: Художественная литература, 1973. — 608 с.
2. Дубасов В. И к памятнику вечная тропа // Одесский вестник. — 2012. — 11 февр.
3. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. — М.: Учпедгиз, 1955. — 655 с.
4. Кияновская Л. П. В начале жизни школу помню я: Записки учителя. — Одесса: Печатный дом: Фаворит, 2012. — 248 с.
5. Кияновская Л. П. «Как пламень жертвенный, чиста моя любовь...»: из репертуара Маленького Пушкинского театра. — Одесса: Печатный дом: Фаворит, 2008. — 56 с.
6. Кололова Т. И. Мы называли его maestro // Одесский вестник. — 2001. — 6 сент.
7. Лощинин Н. П. Литературный музей и школа. — М.: Просвещение, 1976. — 136 с.
8. Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие / под ред. К. Левыкина, В. Хербста — М., 1988. — 432 с.
9. Мельник О. Первые шаги в литературном музее. — М., 2008. — 22 с.
10. Николаева Т. Пушкинский праздник // Вечерняя Одесса. — 2003. — 1 февр.

11. Островская Н. К. Вопросы нравственного воспитания в поэзии А. С. Пушкина // Тезисы межвузовских чтений. — Кировоград, 1989. — 204 с.
12. Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. — М.: Художественная лит-ра, 1976. — Т. 6. — 508 с.
13. Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. — М.: Художественная лит-ра, 1976. — Т. 7. — 398 с.
14. Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10 т. — М.: Художественная лит-ра, 1976. — Т. 9. — 462 с.
15. Текущий архив Одесского литературно-мемориального музея А. С. Пушкина. — Положение о конкурсе чтцов «Здравствуй, племя молодое, незнакомое». — 2010.
16. Текущий архив Одесского литературно-мемориального музея А. С. Пушкина. — Положение о конкурсе литературных произведений учащихся «Я Вам пишу». — 2013.
17. Посылаева Т. Школьный музей // Знамя коммунизма. — 1975. — 16 мая.
18. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: в 91 т. — М.: Художественная литература, 1951. — Т. 30. — 606 с.
19. Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. — М.; Л.: Академия педагогических наук, 1949. — Т. 6. — 450 с.
20. Чернышевский Н. Г. А. С. Пушкин. Его жизнь и сочинения. — М.: Гослитиздат, 1956. — 46 с.
21. Чечкина Е. В. Лицей, который не кончается // Вечерняя Одесса. — 2003. — 8 нояб.

Museum pedagogy. Forms and methods of work with students at the Pushkin Museum

O. Kutsenko

Museum pedagogy is a scientific discipline that explores the museum forms of communication. The museum pedagogy treats the questions of the content, methods and forms of impact on different social and age groups of the museum audience. This document discusses the methods and forms of A. S. Pushkin Literary Memorial Museum.

Keywords: Pushkin Museum, museum education. Types and forms of museum work, excursions, lectures. Exhibitions, competitions, themed evenings.