

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В МУЗЕЕ-МАСТЕРСКОЙ

An integrated approach to the study of traditional culture in the museum workshop

Миронова Любовь Анатольевна, народный мастер России, член Союза дизайнеров России, руководитель «Музея истории рожденья текстиля», ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес», Москва.

Rus-ornament@yandex.ru

В нашем понимании мастерская при школе часто ассоциируется с кабинетом для обучения созданию предметов искусства. Возможность создания музея на базе мастерской, объединение творчества с погружением в этно среду, раскрытии перед детьми огромного поля деятельности в реализации их творческих планов, дали возможность по-иному взглянуть на проблемы как самого школьного музея, так и на результат воспитания и образования подрастающего поколения.

In our understanding, a workshop at the school is often associated with the cabinet to study the creation of art objects. Ability to create a museum on the basis of the workshop, combining creativity with immersion in the ethnic environment, the disclosure to the children an enormous field of activities in the implementation of their creative plans, given the opportunity to take a fresh look at the problems as the school Museum, and the result of upbringing and education of the younger generation.

Ключевые слова: музей-мастерская, народные традиции, костюм, ткачество.

Keywords: workshop, folk traditions, costume, ethnic weaving.

Музей в современном мире являет собой сложную, многофункциональную структуру, решающую многие задачи в области хранения и передачи информации о прошедших событиях. В недавнем прошлом его структура и способы транслирования исторических фактов нередко были предсказуемы, тщательно выверены с точки зрения темы, подачи материала, статичности экспозиций. Особую нишу среди музеев занимали школьные музеи, где нередко экспозиции приобретали односоставность темы: школьные годы, становление учебного заведения, военно-патриотический уголок и т.д.

В конце XX в. востребованность таких музеев в школах резко снизилась, что связывается чаще всего с фактором незаинтересованности школьников, изменением их взглядов на исторический отрезок времени, освещаемый в школьных музеях, а также сложной финансовой ситуацией, в связи с которой поддержка бюджетными средствами таких объектов стала крайне затруднительна для учебных заведений. Исходя из современных поставленных задач, работники школьных музеев стали искать новые пути к привлечению детей в музейную среду, изучать и задействовать богатый опыт педагогов, воспитателей ГПД, работников массово-затейной работы. В 1990-х годах в России уже не существовало ни одного музея, где работа с детьми, особенно младшего школьного возраста, не перешла на новый уровень работы с детьми. Детская аудитория стала хорошим стимулом для переоценки представлений об образовательной деятельности музеев.¹

Работа музея-мастерской в Доме творчества «Гермес на Дубнинской» началась задолго до его официального открытия: с начала 2009 года в обычный кабинет мной, как приходящим педагогом для занятий рукоделием демонстрировались простые мобильные предметы быта конца XIX - начала XX века из личной коллекции,

Когда предметы стали тяжелые, многие приходилось оставлять, их становилось все больше, и, в конце концов, потихоньку из имеющихся ценностей стали формироваться первые коллекции - посуда и предметы текстильного производства: прялки, самопрялки, веретена, кудели...

Большими усилиями совместно с педагогами Фольклорного ансамбля «Радуга», были привлечены средства к ремонту и преобразованию музейного класса, что в итоге сильно повлияло на его внешний вид: он стал выглядеть как прообраз крестьянской горницы - обшивка стен, декорирование источников света, обустройство.

В процессе ремонта и дружеского общения с руководителями Фольклорного ансамбля родился совместный проект, смыслом которого стало целенаправленное обучение учащихся ансамбля народным ремеслам. Получился некоторый симбиоз фольклора и ремесла, и занятия в музее стали для ребят из коллектива - «спецпредметом».

Опираясь на основные точки фольклора были выстроена программа обучения, успешно дополняющая познания детей в области традиционной культуры центральных регионов народов России.

Уйдя от общепринятой подачи материала в области промыслов и ремесел с делением на отдельные производства или материалы (отдельно вышивка, отдельно роспись по дереву и т.д.), ребята изучали именно областную специфику, этнографические особенности края, жилище, предметы быта, таким образом, шел полноценный охват региона и изучение его в соответствии с культурной компонентой.

В отличие от школьного урока технологии, где такие понятия, как ткачество, прядение объясняются через наглядные таблицы или презентации, в нашем случае дети погружались в среду, познавали ремесло руками. Знакомились не только с сырьем, способами его обработки и приведения к конечному результату, но и традициями, связанными с тем или иным ремеслом.

Изучались не только конструкции костюма, но его символика, областные и минирегиональные особенности, способы ношения, обрядность, технологические производства (в музейной экспозиции присутствуют семь этнографических ткацких станов, привезенных из Костромской, Ярославской, Нижегородской губерний, все в рабочем состоянии, заправлены под ткани различной степени сложности, и находятся в рабочем состоянии), и как завершение изучения костюма ребята выполняли элемент костюма своими руками.

В итоге дети получали полное представление о костюме региона, песенное и танцевальное наследие которого транслировали и, вскоре такая работа приобрела оттенок музейной лаборатории. Ребятам очень нравится

исследовательская деятельность, они с удовольствием берут темы для докладов, разрабатывают викторины, пытаются создавать маленькие проекты, объяснять или расшифровывать загадки из прошлого.

На лето дети получают обязательное задание, выезжая на гастроли или на дачу вести полевые дневники, заметки о местах, в которых они побывали, с точки зрения этнографии и правил сбора и опроса информантов.

В программу занятий также включен раздел по изучению литературных источников, в которых присутствует описание народной одежды и традиционных обрядов. Через призму литературы, как описательного источника, дети знакомятся не только с словесным характером костюма, но и учатся сопоставлять его с регионом, бытовыми условиями, а также проецировать это описание на конструкцию народного костюма. Опираясь на сравнительный анализ полученных комплексов и музейных экспозиций ДПИ, могут сделать выводы либо о подлинности, либо опровергнуть правдивость описания костюма.

Это очень сильно отразилось на внешнем виде костюмов, они стали этнографичнее, живее.

Примерно через год в нашу структуру были введены занятия для детей младшего школьного возраста и их родителей, и появились «Семейные мастерские», где совместное творчество родителя и ребенка позволило в рукотворной и игровой форме сблизить, обобщить интересы младших и старших поколений, разбудить и выявить глубокую заинтересованность родителей в изучении традиционных ремесел, желании продолжать работы не только на занятиях, но и дома.

Любопытным моментом явилось то, что взрослые, приведя ребенка на песенные занятия и считая их более важными по отношению к музейным мастерским, совсем по – иному стали смотреть на занятия традиционным, народным рукоделием, стали осознавать их ценность, их базовую основу, а также их необходимость при изучении фольклорного пения.

Для функционирования Музея-мастерской стали постепенно привлекаться именитые мастера из разных регионов России, так, например, мастер-класс по Романовской игрушке проводят специалисты из Липецкого дома народного творчества. Для изучения росписи Жостово или Федоскино приглашались специалисты с фабрик...

Исходя из назревшей необходимости, а также настойчивых просьб родителей и детей вскоре открылась еще одна сфера деятельности нашего музея – это музеология, первоначально лишь тематически возникающая в процессе обучения на предметах коллекции, (как правильно хранить старинные вещи, как их по возможности реставрировать или чистить, или рассказ о том, кто такие сотрудники музея).

Такие темы затронули очень интересный пласт, который впоследствии был выведен отдельным предметом: «юный музеолог», где ребятам разъясняют функции и задачи музея, основную музейную терминологию; цели, методы исследовательской работы музея; структуру фондов и фондovou документацию; особенности хранения и экспонирования музейных

предметов; первичные знания о современных музейных технологиях. Далее наша деятельность привлекла педагогов местных школ, и мы приняли решение проводить на базе музея экскурсии для школьников, а как практические занятия для посещающих курс музееведа, взрослые ребята из фольклора получили возможность проводить экскурсии самостоятельно.

Образовательная программа Музея-мастерской вскоре приобрела вид выездной программы, традиционно назвавшейся «Музей в чемодане».

Вскоре общая деятельность музея по принципу единства теории и практики, от занятий рукоделием дала динамику в формировании комплекса знаний по традиционным ремеслам России; дала положительный результат в развитии психологии ребенка по отношению его к народным традициям, ремеслам и народному костюму, не просто как к концертному наряду, а как к ценному предмету, который они демонстрируют зрителям, выступая в роли живого экспоната, носителя как материальной, так и нематериальной культуры.

Помимо этого, дети получают навыки, умения и знания в двух профессиональных сферах:

- это мастера народного текстиля, дизайнеры, специалисты легкой промышленности, а также работники музейной сферы, имеют понятие о его значении и способах дальнейшего развития.

Такие знания уже помогли нашим выпускницам поступить на отделение ДПИ в МГГУ им. Шолохова, музыкальное училище им. Гнесиных, а одной маме (!) в Институт Искусств при МПГУ им. Ленина.

Мастерская, теперь уже «Музей истории рождения текстиля» не является складом старинных вещей в обычном представлении, он живой, интерактивный, действующий по законам постоянного взаимодействия музейного предмета с посетителем как малым, так и зрелым. В какие-то моменты он является клубом, кружком по интересам, игротеккой, когда-то он и мастерская, и экспериментальная лаборатория, а для кого-то и второй дом.

За время своей работы Музей-мастерская прошел большой путь становления от знакомства с предметной средой традиционного народного быта до формирования фонда, образования коллекций, преобразования музейного пространства; расширились способы и методы работы с аудиторией, образовались новые направления и виды деятельности; простые тематические занятия переросли в долгосрочную, сложную комплексную программу с этнокультурной русской компонентой, опирающейся на знания народной педагогики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беловинский Л.В. Русские крестьянские ремесла и промыслы. М., 2010.
2. Столяров Б.А. Музейная педагогика. М., 2004.