

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РЕКРЕАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ (НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ «РАЗНОЧИННЫЙ ПЕТЕРБУРГ»)

Статья написана на основе практического наблюдения и участия в процессе становления образовательно-проектной деятельности в музее мемориального типа, интерпретирующем культурно-историческое наследие в условиях современности

Музей активно пытается занять свое место в ряду других учреждений индустрии досуга. Обладая широкими возможностями для формирования личности, он играет значительную роль в образовательной, воспитательной, культурно-просветительной сфере, в современной жизни, сохраняя и донося до общества накопленное предыдущими поколениями культурное наследие.

Современный этап развития общества требует постоянного совершенствования музея – это обусловлено развитием научно-технического прогресса, интеграцией мировой культуры, трансформацией социально-экономических условий жизни человека, ростом уровня образования [9].

По определению Л. М. Шляхтиной, музей – это учреждение, «не приносящее дохода, на службе общества, которое собирает, хранит, распространяет и, прежде всего, выставляет в целях изучения, воспитания и удовольствия материальные свидетельства развития природы и человека» [7, с. 36]. Эта дефиниция термина «музей» существенно совпадает с определением понятия *музей*, предложенным в Уставе ИКОМа [6].

Происходит смена приоритетов: если ранее основное внимание уделялось музейным предметам, то в последнее время основной целью музейного дела становится музейный посетитель, его интересы. Поэтому перед музеем встает необходимость создания новых культурных проектов, отвечающих предпочтениям посетителя и соответствующих требованиям музеев, утверждающих, что прошлое должно стать отправной точкой будущего.

Музеи из хранилищ объектов искусства и предметов прошлого стали все более активно превращаться в культурные центры. Становится очевидным, что музей должен искать новые коммуникативные формы и методы

взаимодействия с обществом [5, с. 102]. Одной из форм моделирования музейной коммуникации можно назвать проект «Музыка в музее». В широком понимании музыкальная деятельность в музее дает ассоциации с музеями художественного типа, то есть когда адекватное восприятие музыкальных произведений обуславливается умением «читать» на основе специальной подготовки и художественно-эстетического сознания, указывающего на определенный уровень чувства прекрасного и эстетического. Но сегодня направление этой деятельности набирает обороты в музеях с не свойственной им музыкальной темой, например, в музеях исторических, занимающихся изучением нематериального наследия, повлиявшего на ход истории.

Опыт показывает, что в основе «Музыки в музее» должна лежать концепция, являющаяся своеобразной интерпретацией памятников культуры. Музей становится посредником между обществом потребления, непричастного к искусству, и музыкально-художественными произведениями.

Если учесть, что основную часть жизни современного человека занимает профессиональная деятельность, то искусство в виде культурных проектов «Музыки в музее» является связующим звеном и взаимодействует с представителями различных групп интересов на доступном им уровне.

Мемориальный музей «Разночинный Петербург» проводит цикл «Музыка в музее» с 2003 года, с момента открытия выставочного проекта «Весна в Петербурге» известного питерского художника, музыканта, философа и врача восточной медицины Ли Юна. Лежащий в основе этого проекта замысел художника воплощался не только через визуализацию выставочного пространства, но и через музыкально-шумовое сопровождение его

собственного сочинения. Таким образом, следуя принципу антропоцентрического подхода, на первое место ставится личность человека, не допуская первенства музейного предмета. Зритель все более плотно включен в художественно-выставочное действо и значим для самой возможности его реализации. Такой процесс общения основан на развитии способности у аудитории понимать «язык вещей» и способности музейной экспозиции выстраивать с помощью вещей и звуков пространственные «высказывания».

Контекстом культурологического подхода в рамках проекта Ли Юна явилось отдельное сольное концертное выступление самого художника как субъекта, включенного в музейную коммуникацию, выступающего представителем культурных позиций с предметно-пространственными «посланиями» в виде своеобразных культурных текстов. Такой подход позволяет объединить при изучении разные институции (музей, галерея, выставочный зал, салон, филармония, концертные залы), осуществляющие популяризацию художественных произведений. Художник, композитор, поэт в своих произведениях передают другим свой личностный смысл, открывающийся ему, но существующий не только для него. Следовательно, коммуникационная функция произведения искусства заключается в том, чтобы открыть людям этот смысл и сделать его для них близким.

Наряду с познанием исторического прошлого своего народа возникает идея (очень важная для музея) приобщения к жизни людей, ориентирующихся на совершенно иные культурные традиции. Это экспериментальный проект, специально ориентированный на развитие восприимчивости посетителей к особенностям другой культуры, к материальным и культурным ценностям, взятым из иной среды. В проекте Ли Юна был сохранен принцип диалогического подхода, рассматривающий структуры с участием двух и более субъектов, разнящихся своей культурной позицией. Основополагающим элементом любой ситуации музейной коммуникации является «разнотипность культурных потенциалов» [3, с. 99].

Необходимо понимание социальных и культурно-исторических закономерностей эволюции музейной потребности, а также деятельности музея как социокультурного института.

Музыкальный досуг посетителя в музее в основе своей является ценностным. Этот ценностный аспект рассматривается как тенденциозный, а иные аспекты музейной коммуникации – как традиционные.

В условиях существования глобального общества потребления музей призван обеспечить глубинное положительное воздействие на аудиторию. К примеру, «тексты» коллекций и выставок «Разночинного Петербурга» непонятны большей части современной аудитории. Но музей обладает способностью сообщения и передачи социально-культурной информации музыкально-вербальной презентацией своих коллекций, устанавливая при этом конструктивный диалог между музеем и посетителем. Отражая происходящие кардинальные изменения в обществе и культуре, музеи в современном мире также переживают существенные трансформации в своем содержании и деятельности. Очевидно, что музейная деятельность приобретает все большее социокультурное значение: возрастает роль музеев в сохранении и интерпретации культурного наследия, в сложных процессах социальной адаптации и культурной идентификации, в образовательном процессе, в организации досуга. Современные музеи становятся центрами творческих новаций [4].

В этой связи особый интерес представляет изучение новых форм работы музеев с коллекцией, среди которых – специальные и музыкальные программы, разрабатываемые в музеях, выступающих в статусе проектной лаборатории. Такие программы выдвигаются как «совершенно самостоятельный вид творческой деятельности, как результат теоретического, исторического исследования, при этом музейная коллекция воспринимается как смысловой стержень, вокруг которого и на базе которого образуются новые смысловые структуры» [10, с. 3]. Зарубежная и отечественная наука располагает значительным числом плодотворных идей в области как общетеоретического моделирования коммуникации, так и ее специфической формы, какой является художественная коммуникация во всех ее проявлениях, в частности музыкальном [11].

Обладающий высоким потенциалом практической реализации проект «Музыка в музее», предполагает творческий поиск музейных сотрудников и работников культуры, он позволяет говорить о «рождении в музее

жанра культурной интерпретации музейного пространства». Что касается целевой аудитории, то это путь к постижению высокого искусства, подлинному познанию окружающего мира и самих себя.

При этом «Музыка в музее» активно может развиваться в рамках теории и практики музейной педагогики – прежде всего по форме, методам, технологиям обучения.

В музее «Разночинный Петербург» проводятся лекции-концерты в рамках цикла «Музыка в музее» для разных возрастных и социальных групп посетителей с определяющим систематическим характером обучения, внеформального образования и целенаправленной деятельностью обучающихся. Как показывает опыт, интенсивно развиваясь, внеформальное образование продолжает быть востребованным, формирует уникальную аксиологическую культурно-образовательную среду, в особенности музыкального пространства, благодаря безграничным по количественно-качественным параметрам музейного потенциала и опыту в определенной сфере музейных педагогов. Приходя в музей на лекции-концерты, посетители находятся в рекреационном поле пребывания, по сути своей, оказываются участниками неорганизованного обучения, не имеющего общих признаков традиционного обучения. Однако данный вид образования оказывает огромное воспитательное воздействие на человека любого возраста, поэтому роль и значение музыкальной педагогики не следует преуменьшать. После чего дискутируют, выражают свое мнение, что свидетельствует о происходящей социализации, чего добиваются социальные работники в своей профессиональной сфере [3, с. 28].

Побывав в музее на концерте классической музыки или на выступлении фольклорного ансамбля с предваряющей лекционной частью, посетители получают конкретные знания по культуре, истории и активно формируют мировоззрение, расширяют границы своего мировосприятия.

К примеру, музыкально-исторические лекции «Песни, рожденные войной», «Забытые песни борьбы и труда» и др. в музее «Разночинный Петербург» обязательно включают в себя интерактивный элемент. После прослушивания оригинального исполнения солистами песен по теме, звучащих с подлинных носителей музыкальной информации време-

ни представляемой эпохи, взятых из фондов музея, перемежаемых рассказом об истории создания этих произведений, посетителям предлагается самим под аккомпанемент исполнить фрагмент одной из песен, мотив которой хорошо ложится на слух. Это поможет прочувствовать воспетый некогда яркий пример героизма и самоотверженности трудового подвига. Большой интерес проявляют посетители на лекциях-концертах, внимательно слушая и зачастую подпевая знакомым мотивам революционных песен и песен военной поры, напевая мотивы городских романсов («Варшавянка», «Катюша», «Мой костер в тумане светит» и др.). Музыкальные лекции к концертному исполнению составляются на основе тематики экспозиций и выставок. «Анализируя фазы эмоционального напряжения человека, исследователь Г. И. Косицкий приходит к выводу, что именно средний уровень эмоционального возбуждения является оптимальным психологическим состоянием субъекта, при котором “эмоции дают возможность почувствовать наивысшую радость – радость творчества”. В процессе эстетического восприятия активизируется рациональная сфера исполнителя, явственно выступает интеллектуальная направленность эстетического состояния, когда органы чувств музицирующего отключаются от реальной, обыденной жизненной ситуации под воздействием музыкального образа воспринимаемого хорового, песенного произведения» [6, с. 8].

Музеи должны находиться в постоянном поиске креативных форм и методов взаимодействия с обществом. За последнее время (а музею 85 лет) «Разночинный Петербург» существенно раздвинул рамки привычной музейной деятельности, расширяя территориальные, профессиональные и ведомственные границы: это реформирование музея в 1992 г., получение новых площадей, открытие в 2006 г. новых постоянных экспозиций «Блокадная комната семьи Агте», «Вокруг семеновского плаца», переименование музея из МИРДД 1880–1890 гг. в «Мемориальный музей «Разночинный Петербург», открытие в 2009 г. на Подольской улице рекреационно-образовательного пространства нового типа и Общегородского центра по теории и практике музейного дела. Цель музея – реконструировать особую культурную среду, длительно существовавшую в Семенцах на Большом Казачьем переулке, 7, указывая на

гений места этого района с его особым бытованием и традициями, в том числе и музыкальными. Обретая свою целостность в границах и традиционных видах деятельности, музей становится культурно-образовательным центром. В этом смысле он осознается как институт внеаудиторного образования, а в его деятельности все большее значение приобретают музейно-педагогические методы [1, с. 111]. Музей как собрание мемориальных предметов и вещей является носителем овековеченной памяти о личностях, транслируемых в экспозиции. В пространстве мемориального музея каждый отдельный предмет, помимо обладания самостоятельной ценностью, включен в целостный духовный аспект, раскрыть который возможно, в том числе, через музыкальные занятия в экспозиции.

Перспективным направлением образовательной деятельности музея является включение в сферу его интересов посетителей различных социальных групп. Среди них есть люди, нуждающиеся в особых формах общения и специальных методиках.

Для более полного включения в среду обитания музыкальные занятия проводятся как в музее, так и вне его стен. Приезжая к своим посетителям в социальные дома в основном дневного пребывания, приходишь к пониманию, как важна роль моральной поддержки со стороны учреждения культуры. Люди с деменцией нуждаются в особом подходе, пробуждающем в них утратившиеся эмоциональные чувства посредством привлечения их к участию в мероприятии и убеждения в их необходимости государству и обществу.

Сегодня музейная педагогика призвана решать многие задачи, в том числе и музыкально-эстетического воспитания. Теория и практика музыкально-эстетического воспитания в рамках «Музыки в музее» должны прежде всего опираться на исторические традиции. Это позволяет не только учитывать образовательные возможности самого музея, но и «педагогически» воздействовать на посетителя.

Музей все чаще использует музыкальный пласт своего исторического контекста, вкладывая оригинальную музыкальную мысль в создание таких проектов, как Неделя «Культура детям», «Детские дни в Петербурге», «Ночь музеев», «День Достоевского». Например, в рамках проекта «Ночь музеев» в жанре мюзикла проводилось мероприятие «Сквозь пелену времен, где запахи и звуки напоминают о былом...» – на тему истории района, с исполнением музыкальных произведений, соответствующих времени и *genius loci* (гению места), с введением художественных образов и персоналий. Использование околмузейного пространства «Разночинного Петербурга» содействует сближению явлений традиционной культуры и современного искусства.

Воплощение исторических образов в музыкально-музееведческом контексте, использование специфической формы представления зрителю произведения искусства как особой части творческого процесса включает посетителей в диалоговое пространство культуры, давая их восприятию понимание нового смысла и воспитывая историческое самосознание.

Л и т е р а т у р а

1. Ванюшкина Л. М. Внеаудиторное образование – путь в новое образовательное пространство : моногр. – СПб., 2003. – 223 с.
2. Кеериг О. П. Обзор современных систем массового музыкального воспитания подрастающего поколения: учеб. пособие. – СПб.: СПбГУКИ, 2006. – С. 16.
3. Лыскова Н. Музейная андрагогика // Мир музея. – 2007. – Март. – С. 28.
4. Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. М. Проблемное поле музейной педагогики: понятие, сущность. Векторы современного развития // Актуальные проблемы социальных наук : сб. науч. и науч.-метод. тр. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. – С. 405–411.
5. Переверзев М. П., Косцев Т. В. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 192 с.
6. Чабанный В. Ф. Музыкально-педагогическое руководство хорным любительством : учеб. пособие. Ч. 2. – СПб.: СПбГУКИ, 2008. – С. 8.

7. *Шляхтина Л. М.* Основы музейного дела: теория и практика : учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – С. 36.

8. Устав Международного совета музеев (ИКОМ) : определения : ст. 1, п. 2 [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.icom.org.ru> (дата обращения: 15.03.2014).

9. Менеджмент и маркетинг музейной работы : учеб.-метод. комплекс для студ. / сост. Л. В. Иванова. – Тюмень: Тюмен. гос. акад. культуры, искусств и соц. технологий, 2011.

10. *Архипова О. Б.* Современные формы актуализации художественного наследия в музее : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.09. – СПб., 2009. – 24 с.

11. *Черемисин А. М.* Музыкально-коммуникативное событие: факторы формирования музыкального дискурса : дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01. – Тамбов, 2004. – 162 с.

