Н.Л. ДЕНИСОВА
Искусствовед, начальник отдела научно-просветительской и образовательной деятельности, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
e-mail: nataly-denisov@yandex.ru

К.П. ГАРМИДЕР
Искусствовед, методист инклюзивных программ, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
e-mail: k.garmider@damuseum.ru

N.L. DENISOVA
Art-historian, Head of the Department of Scientific, Educational, and Outreach Activities, All-Russian Decorative Art Museum
e-mail: nataly-denisov@yandex.ru

K.P. GARMIDER
Art-historian, Curator, All-Russian Decorative Art Museum
e-mail: k.garmider@damuseum.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_3_62_68

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО КАК ОСНОВА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ

NATIONAL DECORATIVE ART AS THE FOUNDATION OF THE MUSEUM'S EDUCATIONAL ACTIVITIES

В статье отражен опыт просветительской деятельности Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства как центра непрерывного эстетического развития детей и молодежи с опорой на традиции и ценности национальной художественной культуры. Просветительский центр растет вместе с музеем и обществом, предлагая разнообразные и актуальные форматы программ. Активная вовлеченность детей и подростков, молодежной и взрослой аудитории в музейные творческие практики подтверждает актуальность и востребованность на-

следия национального декоративного искусства для развития личности, формирования в обществе ценностного отношения к основам национальной художественной культуры, этико-эстетического восприятия мира и человека.

The article reflects the experience of the All-Russian Decorative Art Museum of in its educational activities as a center for the continuous aesthetic development of children and young people based on the traditions and values of national artistic culture. The educational center is growing together with the museum and society, offering a variety of relevant program formats. The active involvement of children and teenagers, as well as young and adult audiences, in museum creative practices confirms the relevance and demand for the heritage of national decorative art in terms of personal development, the formation of a value-based attitude towards the foundations of national artistic culture, and the ethical and aesthetic perception of the world and humanity.

Ключевые слова: культурное наследие, народное искусство, декоративное искусство, творческая лаборатория, эстетическое воспитание, музейная педагогика, новые образовательные стратегии.
Keywords: cultural heritage, folk art, decorative and applied art, aesthetic education, museum education, new educational strategies.

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, с начала своего основания в 1981 году, говорит с обществом на языке национальной художественно-предметной культуры, планируя экспозиции и выставки, проводя научные конференции и дискуссии и, конечно же, раскрывая красоту и многогранность народного и авторского искусства в просветительских программах. Народное искусство — «наглядный эстетический и морально-этический кодекс народа» [1, с. 7], уходящее корнями в славянскую архаику и древнерусскую художественную традицию, в XIX веке стало источником вдохновения для творцов Русского, национально-романтического, стиля. Содержательная, декоративная сила народной традиции питала авторское искусство, начиная с XIX века и питает его по сей день. Благодаря коллекции Музея народного искусства (бывшего Кустарного музея), материалам Научно-исследовательского ин-

ститута художественной промышленности (НИИХП), вошедшим в собрание ВМДПНИ в 1999 году, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства располагает на сегодняшний день уникальным потенциалом для показа преемственности исследовательской, творческой мысли в деле собирания, изучения и художественной интерпретации традиций национального декоративного искусства — от проектов мебели Абрамцевской столярной мастерской и коллекции агитфарфора со свободно-кистевой росписью до лучших образцов народных художественных промыслов XX века и предметов отечественного дизайна. Музей говорит со своей аудиторией — как профессионалами, так и любителями искусства, посетителями всех возрастов — о природе прикладного искусства, о межкультурных связях, о предмете декоративного искусства как символе и отражении эпохи. Народное искусство раскрывается в просветительской деятельности музея как часть современной культуры, заставляя каждого прислушаться к себе — что остается близким и неизменным, на что откликается душа как на родное и понятное, а что требует более внимательного взгляда.

Унаследовав коллекцию бывшего Кустарного музея, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в то же время унаследовал и определенную просветительскую «школу», даже миссию своих предшественников. Деятели эпохи Русского стиля — меценаты, художники — ставили перед собой большую задачу развития вкуса, этико-эстетического воспитания современников и будущих поколений на образах и ценностях национальной культуры и искусства, создавая, по сути, новую городскую художественную среду — от архитектуры до детской игрушки. Вспомним, что знаменитая Матрешка продавалась в магазине «Детское воспитание» Анатолия и Марии Мамонтовых как развивающая игрушка, наряду с другими подольскими токарными изделиями. Именно на рубеже XIX–XX веков зародилась методика раннего развития ребенка с опорой на приемы народного «пестования», в начале же XX века сделала свои первые шаги особая, музейная, педагогика. Просветительская деятельность, «пропаганда» народного искусства Кустарным музеем активно развивалась и в XX веке, уже в составе НИИ художественной промышленности. Именно благодаря такой продуманной, с любовью к народной традиции, деятельности НИИХП, в обществе к 1980-м годам традиционное искусство, художественные промыслы стали частью современной предметной среды, визуальной культуры.

Сегодня мы снова обращаемся к творческому и педагогическому наследию XX века, чтобы дать возможность молодому поколению, взрослому посетителю, искренне интересующему своей историей и культурой, обрести цельный взгляд на национальное искусство как часть мировой культуры, основу национального самосознания и мировоззрения.

Просветительский центр Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в 1990-х годах одним из первых ввел интерактивные формы работы с детской аудиторией. Тогда же был создан и продолжает пополняться до сих пор вспомогательный тактильный фонд с образцами народной игрушки, старинных инструментов, изделий народных промыслов и художественных производств. Тактильный фонд позволяет участникам музейной программы не через стекло, а буквально наощупь познакомиться с формой и декором предметов, понять их роль в повседневной и праздничной жизни наших предков. Неотъемлемая часть каждой тематической программы, закрепляющая впечатления от увиденного в залах музея, — творческий мастер-класс.

Сегодня Просветительский центр ВМДПНИ заявляет о себе как музейной школе для детей и юношества, центре непрерывного развития и образования на основе духовно-нравственных ценностей национальной культуры, традиций народного искусства и актуальных арт-практик. Просветительские программы центра разрабатываются методистами под каждую возрастную группу — от 3 лет до 18-ти — с учетом психологических особенностей восприятия искусства на каждом этапе жизни современного ребенка.

С дошкольниками народное искусство говорит языком сказки и игры — вспомним слова А.В. Бакушинского о том, что «комплекс как метод педагогического воздействия на ребенка должен быть построен не по теме-формуле, а на творческом образе-переживании» [2; с. 17]. Народное искусство в залах музея, в интерактивном пространстве Просветительского центра сначала дается детям в образах и ощущениях, а затем уже сопровождается рассказом. Ведь именно так, через прикосновение к форме, материалу, любование образом и его узнавание (солнечного узора на полотенце, травного завитка на посуде, коня или утки в игрушке или солонке) шло развитие фантазии у крестьянских детей, в том числе в семье мастеров-ремесленников. В традиционной культуре у ребенка буквально с колыбели формировалось отношение к миру как живому, одушевленному пространству, где всегда есть место радостному удивлению

— «дивованию». Естественно, для современных городских детей, далеких от деревенской жизни, не часто бывающих даже на природе, требуется определенное усилие-медиация со стороны музейного педагога, чтобы донести до них глубокое содержание народного искусства, связать старинный артефакт с современной жизнью ребенка. И здесь снова на помощь приходит игра и сказка, которая происходит прямо тут, в пространстве Просветительского центра или музейных залах.

В случае с подростками, в силу особенностей возрастной психологии, включаются иные способы коммуникации – с выходом в историю, современную культуру, географию страны. Подростковая аудитория — одна из самых сложных для музейного педагога и в то же время, пожалуй, самая интересная — по причине независимости и, подчас, нестандартности мышления.

Одним из самых востребованных форматов работы с подростками в Просветительском центре ВМДПНИ стала проектная деятельность на материале народного искусства и национального культурного наследия в целом. В 2016–2025 годах во Всероссийском музее декоративного искусства, а также в партнерстве с региональными художественными и краеведческими музеями Русского Севера, Пермского края, Республики Марий Эл, Дальнего Востока сотрудниками Просветительского центра были реализованы творческие молодежные лаборатории: «Дом-Храм-Корабль», «Точка опоры. Новое народное», «Детская лаборатория дизайна», «Творческая молодежная лаборатория [Текст]ура».

Наряду с тематическими творческими лабораториями, пробуждающими исследовательский интерес к собственной культуре у подростков и молодежи, в просветительской практике Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства появляются и новые форматы — пластической арт-медиации, занятия с включением актуальных художественных и медиа практик, семинары с приглашенными экспертами. Развитие студийных, клубных форматов для молодежной аудитории становится одним из самых перспективных направлений в просветительской деятельности музея, позволяя молодым людям сделать свои первые шаги в области профориентации, узнать больше о музейных профессиях и о том, как можно реализовать свой творческий потенциал в сфере культуры. Важно отметить, что в процессе совместной проектной работы в студии или мастерской ребята не только получают конкретные знания от музейных сотрудников или приглашенных специалистов, но и

развивают свои «мягкие навыки» — навыки коммуникации, речи, способность донести свою идею до слушателей.

Инклюзивные программы — также неотъемлемая часть современной просветительской практики Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Сама природа декоративно-прикладного искусства способствует наиболее успешной реализации инклюзивных музейных программ. В частности, это связано с сутью самого предмета, сочетающего в себе практические и эстетические функции. С другой стороны, стоит отметить, что возможность сложной и многоуровневой интерпретации предмета декоративно-прикладного искусства позволяет наиболее гармонично и последовательно погружать посетителя с ОВЗ в глубинные смыслы предмета.

Предметы декоративно-прикладного искусства могут быть восприняты разными способами — визуально, тактильно, а также через движение в процессе взаимодействия с предметом. Исследование предметов через чувство осязания — важный принцип в работе с посетителями с разным зрительным опытом, а также с разным уровнем психоэмоционального развития и когнитивных навыков. Как уже упоминалось, в рамках многолетней просветительской практики музея был сформирован тактильный методический фонд, с качественными копиями и подлинными образцами народных художественных промыслов и производств. Подобные методические материалы дают возможность для тактильного исследования не просто формы объекта, но позволяют зафиксировать впечатления от температуры, веса и фактуры предмета, что позволяет слепым и слабовидящим получить личное восприятие на уровне соприкосновения, а не через тифлокомментирование. Знакомство с тактильными моделями также дает возможность воспроизвести технику движения тела, которое предполагалось в процессе взаимодействия с предметом прикладного искусства, таким образом, для посетителя раскрывается смысл предмета в контексте не только практики бытования, но и культурной традиции.

Подобные методики тактильного исследования применяются и при работе с людьми с ментальными особенностями. Мультисенсорный подход способствует решению проблемы концентрации и переключения внимания данной категории посетителей, а также повышает вовлеченность и мотивацию. Тактильное взаимодействие позволяет не только сфокусироваться на объекте, но установить с ним эмоциональную связь и дольше удерживать внимание.

Декоративно-прикладное искусство способствует преодолению ряда когнитивных, психоэмоциональных барьеров и становится проводником для людей с ОВЗ в категории эстетического, символического и исторического понимания предметов. Декоративно-прикладное и особенно народное искусства тесно связано с личным и коллективным опытом — и потому становится мощным инструментом обращения к воспоминаниям и индивидуальным ассоциациям человека, постепенно связывая их с историей народа и страны. Выстраивая диалог с прошлым, мы глубже проникаем в смысл традиции. Подобная медиация как формат знакомства посетителей с музеем, национальной традицией становится инклюзивной в полном смысле этого слова — одинаково привлекательной для всех посетителей, независимо от возраста и состояния.

Просветительская практика Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства развивается и «молодеет» вместе с музеем и обществом, откликается на запросы современной аудитории актуальными форматами программ и событий — от экскурсии по открытым фондам и творческой мастерской с профессиональным художником до арт-медиации и перфомативного исследования искусства. Активная вовлеченность детей и подростков, молодежной и взрослой аудитории в музейные творческие, просветительские практики подтверждает востребованность наследия национального декоративного искусства для развития личности, формирования в обществе ценностного отношения к основам национальной художественной культуры, этико-эстетического восприятия мира и человека.

Список литературы:

1. *Василенко В.М.* Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X–XX веков. — Москва, 1974.

2. *Бакушинский А.В.* Художественное творчество и воспитание/ Составитель Н.Н. Фомина, вступительные статьи Н.Н. Фомина, Т.А. Копцева [Текст] / А.В. Бакушинский. – М.: Карапуз, 2009. – 304 с.

3. *Выготский Л.С.* Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. — Санкт-Петербург: Азбука, 2000. — 413 с.