

DOI 10.31483/r-102441

Масленникова Светлана Федоровна

Мезенина Ольга Борисовна

Медведева Анна Алексеевна

**РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ
БУДУЩИМИ ЭКСКУРСОВОДАМИ КУРСА «МУЗЕИ МИРА»**

Аннотация: авторы раскрывают в главе некоторые аспекты применения творческих заданий при освоении курса «Музеи мира» будущими бакалаврами туризма. Выполнение этих заданий способствует формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Авторы знакомят с результатами учебно-исследовательской работы и выполненных творческих заданий студентов Уральского государственного лесотехнического университета.

Ключевые слова: творческие задания, музеи мира, экскурсовод (гид), Хендрик Аверкамп, Леонардо да Винчи, Ян ван Эйк.

Abstract: the authors reveal some aspects of the application of creative tasks when mastering the course «Museums of the World» by future bachelors of tourism in this chapter. The fulfillment of these tasks contributes to the formation of general cultural and professional competencies of students. The authors introduce the results of educational and research work and completed creative tasks to students of the Ural State Forestry University.

Keywords: creative tasks, museums of the world, guide, Hendrik Averkamp, Leonardo da Vinci, Jan van Eyck.

В процессе профессиональной подготовки в вузе обучающиеся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм осваивают много дисциплин культурологической и искусствоведческой направленности. В соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовед (гид)» будущие экскурсоводы должны уметь разрабатывать экскурсии и их проводить [7]. Для этого они должны знать историко-

культурные и географические достопримечательности, туристские ресурсы различных стран, Российской Федерации и своего региона.

В Уральском государственном лесотехническом университете (УГЛТУ) уже много лет готовят студентов по направлению подготовки «Туризм». В Учебный план по направлению подготовки 43.03.02 Туризм включены такие дисциплины, как Основы искусствоведения, Культурно-исторические центры России, Туристское краеведение, Народно-художественные промыслы России, Стилевые концепции в мировом искусстве, Музеи мира и др. Рассмотрим подробнее потенциал курса Музеи мира в деле профессиональной подготовки экскурсоводов (гидов).

Курс «Музеи мира» нацелен на формирование у студентов целостной системы знаний о музее как историко-культурном феномене, художественно-эстетических ценностях, хранящихся в коллекциях различных музеев мира, а также понимания места и специфики функционирования музея в современной социокультурной ситуации. Задачами дисциплины стали

а) рассмотрение этапов эволюции музея и его функций как специфического социокультурного института, становления и динамики развития художественных стилей, направлений в искусстве разных народов, основных направлений музейной деятельности;

б) формирование представления об истории наиболее значительных музейных собраний мира и России и хранящихся в них шедевров;

в) изучение творчества и художественного наследия великих мастеров прошлого и настоящего, а кроме того, умение интерпретировать музейные практики с точки зрения истории культуры и современности, готовить обзоры, аннотации, составлять рефераты, научные доклады и библиографии по научно-исследовательской работе в области музейного дела и т. д.

г) овладение навыками поиска и извлечения необходимой информации при подготовке музейной экскурсии [2].

Реализация всех этих задач позволяет достичь цели и сформировать у обучающихся профессиональные и общекультурные компетенции [1].

Для успешного решения вышеназванных задач и достижения цели нами было уделено особое внимание организации самостоятельной работы студентов вуза. Для этого была разработана система творческих заданий, позволяющих на высоком креативном уровне осваивать курс «Музеи мира». Ведь именно в ходе этой деятельности нам можно успешно мотивировать обучающихся и готовить их к решению профессиональных задач [5].

Одним из творческих заданий при изучении курса «Музеи мира», вызвавших большой интерес у студентов, обучающихся по направлению 43.03.02. Туризм, стало задание написать эссе или доклад на тему «Что я открыл для себя, изучая музей ...». Студенты на практических занятиях изучали музейные собрания произведений искусства разных эпох и народов [4]. Студентам предлагалось самим выбрать конкретный музей той или иной страны и изучить коллекции, экспозиции его, актуальные выставки.

Обучающиеся подошли к этому заданию очень серьезно и подготовили эссе или доклады, в которых рассказывали о своих открытиях, сделанных при изучении музеев. Предлагаем ознакомиться с фрагментами из учебно-исследовательской работы студента 3-го курса заочной формы обучения, рассказавшем о своей встрече с новым художником и его шедеврами при изучении собрания живописи Государственного музея (Рейксмюсеум), расположенного в Амстердаме (Нидерланды). Государственный музей (Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды) – это один из самых известных и посещаемых музеев не только Европы, но и мира. Ежегодно его посещает до 2 млн. посетителей. Художественную коллекцию Рейксмюсеум составили, прежде всего, работы голландских художников XV-XIX вв., а также скульптуры, декоративно-прикладное искусство Европы и Азии, собрание рисунков, гравюр, археологических артефактов, одежды и т.д. [3].

Студента восхитили зимние пейзажи Хендрика Аверкампа (1585–1634) – известного голландского художника, одного из основателей национальной нидерландской школы живописи. Он считается создателем нового для того времени типа жанрово-пейзажной картины, а любимой темой у Х. Аверкампа было

изображение зимних развлечений горожан на льду. Предлагаем ознакомиться с некоторыми фрагментами творческой работы обучающегося.

Жил когда-то в маленьком государстве, находящимся ниже уровня моря, человек, который мог говорить только языком кисти. Природа не наделила его ни слухом, ни речью, люди звали его за спиной «Немой из Кампена». В церковной метрике он был записан как Хендрик Аверкамп. Его рождение произошло холодным январским днём в Амстердаме, в семье городского аптекаря в год 1585 от Рождества Христова и на роду ему было написано быть не потомственным знахарем лекарств и снадобий, как отец и дед, а художником-рассказчиком! Когда ему исполнился год, семья переехала в небольшой городок Кампен, находящийся на востоке страны, куда его отец был назначен на должность городского лекаря-фармацевта. Такая возможность заработка и спокойного существования вдали от столичных передряг была по душе их семье.

Тогдашний период гражданских войн между католиками и протестантами по всей западной Европе повлёк за собой переселение многих инаковерующих бюргеров, искавших местожительства там, где не обращали внимание на то, кому молиться. Детство Хендрика Аверкампа проходило между говором различных народов, говорящих не только по-голландски, но и по-французски, как протестантские гугеноты, по-немецки, как германские лютеране, по-португальски, откуда родом были евреи-сефарды, бежавшие в Нидерланды от испанской инквизиции. Но он этого не слышал, но видел смешение стилей одежды, новые предметы для спортивных игр и причуды неизвестных традиций. Больше всего это забавляло Хендрика зимой.

В те времена Европа переживала так называемый «малый ледниковый период», проходящий с долгими и холодными зимами, морозами, сковывающими льдом водные пространства, коими была богата вся страна, ураганами и дождями – летом [3]. Кстати, Россию это тоже коснулось, стоит вспомнить неурожай первых трёх лет (1601–1603 г.) правления Бориса Годунова.

Подобные изменения погоды повлияли и на живопись. Х. Аверкамп очень любил зиму и все её прелести, когда можно было кататься на коньках по за-

мёрзшим каналам и развлекаться, наблюдая веселые моменты дня. Мать научила его читать и писать, чтобы общаться с ней, но он предпочитал рисовать, выражая карандашом и кистью свои чувства. Когда Хендрику исполнилось 12 лет, он стал ходить на уроки рисования к рисовальщику, живущему по соседству, и старался перенять от него кое-какие секреты изображения. В 18 лет Х. Аверкамп поступил на обучение подмастерьем к жанровому художнику и портретисту Питеру Исааксу (1569–1625), известному своими картинами на исторические сюжеты.

В Амстердаме Аверкамп встретился с настоящей монументальной и яркой живописью фламандских мастеров, которой мог только любоваться. Молодой человек прекрасно понимал, чтобы писать так, ему нужен был не только врожденный талант и желание, но и знания, связи, поддержка, языки и слух, чем Хендрик был с детства обделён. Но, несмотря на физические ограничения, он отметил для себя другое! Аверкамп понял, что можно продолжить рисовать просто так и именно то, что видишь ежедневно на прогулках и что близко душе, как, например, делал мастер Питер Брейгель Старший, картины которого Хендрик увидел в магазине, где продавались картины художника. Вот они-то и произвели на молодого Аверкампа нужное впечатление и стимулирующее вдохновение, дав путевку в жизнь изображению своей любимой темы зимних развлечений с веселыми сюжетами на замёрзших каналах. Так он стал художником в жанре зимнего пейзажа, используя полученные навыки и технику изображения перспективы, сочетанием темных тонов на ближнем плане и более светлых на заднем (рис. 1 и 2).

Бурно развивающийся Амстердам того времени тревожил и мешал спокойному течению мыслей Аверкампа. И молодой художник покинул этот город после обучения, возвратившись в родной Кампен, туда, где он вырос и где жила его мать. Там, в Кампене все знакомо. В аптеке у мамы, продолжившей дело после смерти отца, можно было позаимствовать натуральные цветные пигменты для рисования! В городе Кампене, как в детстве, Хендрик мог без страха кататься по замёрзшим каналам на коньках, наблюдая за развлечениями людей.

Рис. 1. Аверкамп Х. Зимний пейзаж с конькобежцами. 1609 г.

Государственный музей. Амстердам

Рис. 2. Аверкамп Х. На льду возле деревни. 1610 г.

Государственный музей. Амстердам

Аверкамп был отличным рассказчиком-иллюстратором. Глядя на его картины, можно даже полюбоваться европейской модой первой половины XVII века. Все это нашло отражение во многих работах Хендрика Аверкампа (рис. 3).

Таким образом, знакомясь с фондами Государственного музея (Рейксмюсеум), расположенного в Амстердаме (Нидерланды), студенты сделали несколько открытий для себя: познакомились с творчеством известного голландского художника Хендрика Аверкампа (1585–1634), о творчестве которого, как прави-

ло, не говорят в школьном курсе «Мировой художественной культуры», и его удивительно реалистичными зимними пейзажами.

Рис. 3. Аверкамп Х, «Наслаждаясь льдом рядом с городом», 1620.

Государственный музей. Амстердам, Нидерланды

Другим интересным творческим заданием для будущих экскурсоводов (гидов) стало исследование произведений искусства «Расшифровывая полотно великого мастера». Целью этого задания является закрепление искусствоведческих знаний и применение на практике умений и навыков «читать» картину. Приведем результаты одного из исследований студентов 3 курса очной формы обучения по направлению подготовки 43.03.02 Туризм. Предметом исследования студента стала картина «Портрет четы Арнольфини» кисти Яна ван Эйка (рис. 4). Это свадебный портрет супругов Арнольфини – Джованни ди Николао Арнольфини и его жены Констанции Трента [8].

На протяжении веков свой свадебный день молодожены считали самым важным памятным событием в их жизни и старались как можно лучше подготовиться, провести и запечатлеть его для себя и для своих потомков. Одним из ранних и известных свадебных портретов считается портрет, написанный и оставленный в подарок итальянской чете, жителям богатого города Брюгге, именитым и уважаемым художником Я. ван Эйком (1390–1441) [8].

Рис. 4. Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк. 1434 год.
Национальная галерея, Лондон, Великобритания

Ян ван Эйк – известный голландский художник раннего Северного Возрождения (XIV-XV вв.). Художник прославился как мастер портретной живописи и множества художественных полотен на религиозные темы. Именно ван Эйк первым стал ставить свою подпись на полотнах. Кроме того, он был новатором и в портретной живописи, поскольку впервые стал изображать на портретах людей не по грудь, а по пояс, развернув на три четверти и добавив предметы их быта. Как живописец, ван Эйк усовершенствовал масляные краски, появившиеся всего за несколько десятилетий до его рождения, создал новую, особую смесь и начал использовать лак, придающий произведениям стойкость и блеск. В его картинах – документальная точность и при этом глубина и многогранность самой жизни [8].

Искусствоведы отмечают, что на портретах Яна ван Эйка люди предстают удивительно реалистичными, чувственными, будто живыми. Он одним из первых начал добавлять к изображению человека посторонние предметы, вкладывая в них глубокий смысл.

Обратимся к картине «Портрет четы Арнольфини» кисти Я. ван Эйка. Анализируя это полотно, сразу обращаем внимание на имя четы Арнольфини, которое характеризует их как обеспеченных бюргеров средневекового периода, а внимательно присмотревшись к их внешности и изображённым на картине атрибутам, можно сказать, что браки в то время заключались не на небесах, а по заранее обдуманной системе взаимовыгодной сделки. Об этом говорит настороженный или ущемлённый взгляд мужчины и покорное выражение лица его супруги. Так ли это?! Если судить по экстравагантной расцветке их одежды, зеркальному отражению силуэта художника и его вульгарной подписи на стене – «Ян ван Эйк был здесь», то можно предположить, что картина была подарком их друга-художника и напоминанием о том, что он был свидетелем их клятвенного обещания [6].

Отдельного внимания заслуживает зеркало на стене. Оно отражает фигуры главных действующих лиц и очертания еще двух человек. Их лиц не разобрать, но ясно, что это мужчина и женщина. Искусствоведы предполагают, что ван Эйк изобразил сам себя и супругу [6]. В обрамлении зеркала размещены десять медальонов, изображающих историю страстей, сошествия в ад и воскресения Христа – не это ли можно приравнять к главному символу брака.

Самое странное, что портрет написан в домашней обстановке. Почему? Возможно, они только что вернулись из церкви, где были обвенчаны и, сбросив уличную обувь, символизирующую связь с внешним миром, предстали друг перед другом и решили ещё раз произнести супружескую клятву. «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая», – сказано в Ветхом Завете. Для обоих пол комнаты во время бракосочетания был «святой землей» [6].

Следующий вопрос, связанный с загадочными символами картины «Портрет четы Арнольфини»: А почему над их головами горит только одна свеча на медной люстре? Ведь их должно быть две! Свечи в паре олицетворяют неугасимое пламя любви. Неразгаданная загадка ван Эйка. А вот с изображением собаки у их ног молодоженов все понятно: собака является воплощением верности.

Продолжая изучать полотно ван Эйка, обратим внимание на высокое готическое кресло в глубине комнаты со стороны невесты. Оно украшено резьбой с изображением святой Маргариты, легенды о которой связывают ее с целомудрием, а метелка из прутьев с чистотой помыслов (рис. 5). Рядом с креслом изображен ещё один стул, украшенный горгульей: подобные гротески можно также увидеть на зданиях церквей или средневековых замков (рис. 6). В те времена считалось, что они отгоняют демонов, а этот парит прямо над скрещенными руками супругов, как бы удерживая злых духов от этих новобрачных.

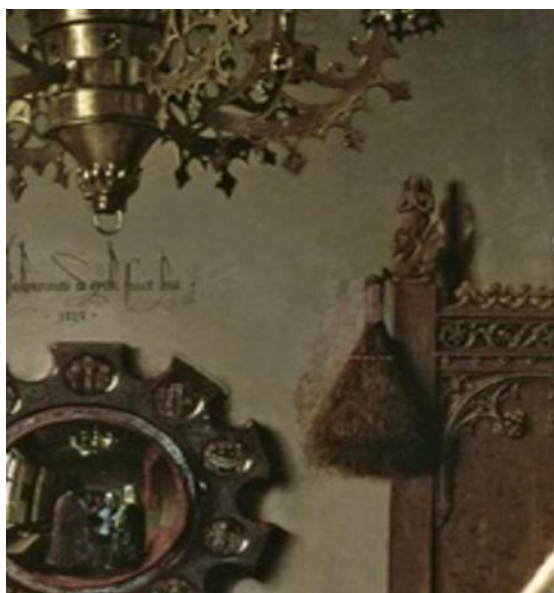

Рис. 5. Портрет четы Арнольфини.
Ян ван Эйк. (фрагмент)

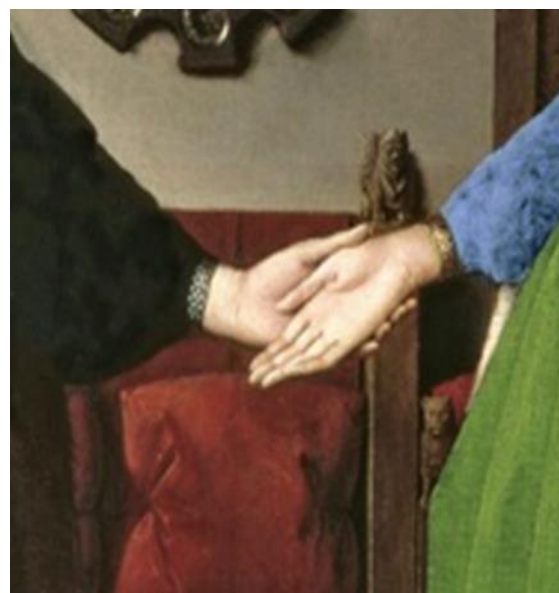

Рис. 6. Портрет четы Арнольфини.
Ян ван Эйк. (фрагмент)

Яблоко на подоконнике и апельсины на сундуке означают молитву о том, чтобы их союз оказался плодотворным и благополучным. Складки платья, зеленого, как весенний луг, подобранные рукой невесты у живота – явственный намек на будущую беременность.

Еще одной любопытной деталью, объясняющей традиции того времени, является левая рука, которой Арнольфини придерживает жену (рис.6). Считаем, что здесь речь идет о так называемом «браке левой руки». Такие союзы заключались между людьми из разных социальных кругов. Составлялся брачный контракт, по которому жена не могла претендовать на наследство мужа в случае его смерти, а только лишь на оговоренную денежную компенсацию. Этот документ выдавался женщине на утро после свадьбы. Поэтому такие браки стали называться морганическими или морганатическими (от немецкого «morgen» – «утро») [6].

Арнольфини поженились в 1426 году, а Констанца умерла в 1433-м. В честь памяти о своей жене Джованни заказал их свадебный портрет с полным перечнем атрибутов и символов, как было и как должно было быть!

Таким образом, изучив творчество великого голландского художника Я. ван Эйка и исследовав картину «Портрет четы Арнольфини» (1434), нам удалось расшифровать некоторые символы, заложенные в этом полотне. Мы удивляемся и восхищаемся тем, как же все у них разложено по полочкам!

Примером следующего творческого задания для внеаудиторной работы студентов по курсу «Музеи мира» служит подготовка доклада на тему «Памятные даты в искусстве». Один из студентов, выполняя это задание, обратился к необычной теме, связанной с величайшим мастером эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. А именно, для изучения и анализа была выбрана картина Ж. О. Д. Энгра «Франциск I принимает последний вздох Леонардо да Винчи» (1818), хранящаяся в музее Пти-Пале в Париже (рис. 7). Студент постарался восстановить цепь исторических событий, связанных с последними годами жизни «титана Возрождения», и рассмотреть картину французского художника Жана Огюста Доминика Энгра (1780–1867).

503 года прошло со дня смерти легендарной личности эпохи Возрождения – великого художника Леонардо да Винчи. 2 мая 1519 года художник ушёл в мир памяти, оставив незаконченным бесчисленное количество изобретений, сочинений и даже коротких музыкальных произведений. Более четверти его

картин остались незавершенными. Многие технические конструкции не продвинулись дальше эскизов. Леонардо да Винчи был настоящим универсалом, за что его почитали сильные мира того!

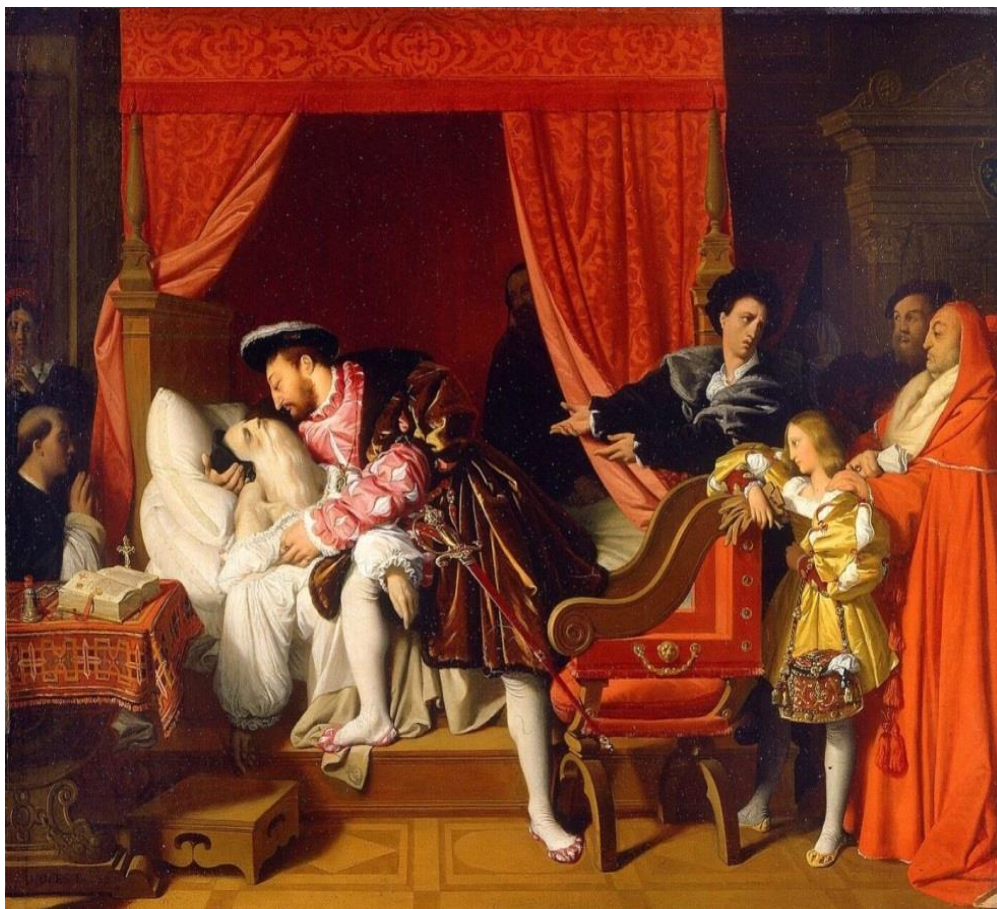

Рис. 7. Энгр Жан Огюст Доминик. Франциск I принимает последний вздох Леонардо да Винчи. 1818. Пти-Пале. Париж

Французский король Людовик XII был просто сражен гением Леонардо да Винчи после того, как увидел его «Тайную вечерю» на стене монастыря в Милане. Король предложил художнику должность при дворе. Леонардо да Винчи поступил на службу к французскому королю в 1507 году и работал над несколькими картинами и изобретениями. В то время Людовик XII владел севером Италии. Но когда французы были изгнаны из Милана в 1513 году, Леонардо да Винчи остался в Италии и работал для римского папы Льва X.

После смерти Людовика XII его сыну Франциску I удалось снова захватить Милан. Во время встречи Франциска I и папы Льва X новый французский король снова встретился с Леонардо да Винчи. Он убедил стареющего мэтра, пе-

режившего инсульт, приехать к нему на работу во Францию и подарил ему поместье Кло-Люсе. В этот период Леонардо разработал для короля Франциска I механического льва, который мог ходить!

В последние годы своей жизни Леонардо очень подружился с Франциском I. Если верить словам Вазари в его книге «Жизнеописание», Франциск I присутствовал при смерти да Винчи. Он пишет, что у Леонардо случился острый приступ, который был предвестником смерти. И чтобы помочь, облегчить его страдания, король встал и поддержал голову художника. Леонардо умер на руках у короля в возрасте 67 лет.

Однако наши исследования показали, что эта история смерти Леонардо, вероятно, была выдумана, потому что архивные источники доказывают, что короля Франциска I вообще не было рядом. Но вряд ли этот миф будет оспариваться, ведь не только король отдал дань уважения великому художнику, но и несколько других художников, в том числе Жан Огюст Доминик Энгр увековечили эту сцену в картине «Франциск I принимает последний вздох Леонардо да Винчи» (1818). Энгр обратился к этой теме неслучайно. Будучи поклонником Рафаэля и вообще искусства эпохи Возрождения, попытался передать глубокое уважение, которое испытывал к Леонардо и его творчеству, как и король Франциск I. Энгр, как истинный француз, гордился тем, что да Винчи завещал похоронить его во Франции.

2 мая 1519 года не стало Леонардо да Винчи. И это – памятная дата в искусстве. Сегодня в Кло-Люсе открыт «Дом-музей Леонардо да Винчи».

Да Винчи оставил в Кло-Люсе три картины: Мона Лиза, Святая Анна с Богородицей и младенцем и Иоанн Креститель. Несмотря на то, что Леонардо да Винчи так и не выполнил многие заказы французского короля, Франциск I

все же приобрел эти три картины, которые до сих являются собственностью Франции. Сейчас они находятся в Лувре.

Подытоживая, следует заметить, что творческие задания для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, в процессе изучения курса «Музеи мира» имеют огромное значение.

Эти задания позволяют развить у студентов общекультурную компетенцию – способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контексте, а также профессиональную компетенцию – подготовку экскурсии [3]. В процессе подготовки творческого задания по вышеназванному курсу учащиеся учатся эффективно применять знания основ искусствоведения и музееведения в практической деятельности, использовать терминологию и лексику истории искусств, соотносить общие культурно-исторические процессы и отдельные факты в искусстве, выявлять их характерные черты. При защите творческих проектов у студентов формируются умения аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам мировой и русской культуры и искусства и навыки анализа и интерпретации шедевров искусства и культуры. Их опыт обогащается представлениями о выдающихся явлениях, шедеврах российской и всемирной культуры и искусства.

Таким образом, посредством подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов и библиографии по научно-исследовательской работе в области искусствоведения и музейного дела расширятся культурный кругозор студентов и укрепляется профессиональная составляющая будущих экскурсоводов (гидов).

Список литературы

1. Масленникова С.Ф. Использование цифровых технологий в музее для популяризации культуры и искусства России [Текст] / С.Ф. Масленникова. // 90-летний опыт и перспективы подготовки многопрофильных инженерных кадров УГЛТУ. Вклад в глобальную экологию: материалы Российской науч.-метод. конф. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – С. 118–121.

2. Масленникова С.Ф. О сущности понятия профессиональная компетентность [Текст] / С.Ф. Масленникова. // Образование сегодня: традиции и инновации: монография. Т.2. – Ставрополь: Логос, 2014. – С. 84–99.

3. Масленникова С.Ф. Искусство золотого века Нидерландов вчера и сегодня [Текст] / С.Ф. Масленникова, А.А. Медведева // Цивилизационные переме-

ны в России: сборник научных трудов по материалам науч.-практ. конф. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2021. – С.54–58.

4. Масленникова С.Ф. Ценности и ценностные отношения студентов технического вуза [Текст] / С.Ф. Масленникова. // Образование и наука. Известия УрО РАО. – 2010. – №9 (77). – С. 33–39.

5. Рыкова Е.В. Роль индивидуальных творческих заданий в формировании специалиста / Е.В. Рыкова // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=578>

6. Портрет четы Арнольфини: Секреты и зашифрованные символы в картине Ван Эйка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/250917/36120/>

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/04.005.pdf>

8. Ян ван Эйк – гениальный голландский художник-портретист XIV-XV веков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/yan-van-ejk-tvorchestvo-i-kartiny>

Масленникова Светлана Федоровна – канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», Россия, Екатеринбург.

Мезенина Ольга Борисовна – доктор экон. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», Россия, Екатеринбург.

Медведева Анна Алексеевна – педагог-психолог, ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», Россия, Екатеринбург.