ISSN 2304-120X
КОНЦЕПТ
научно-методический электронный журнал

Дмитриева М. Г. Создание эксклюзивной образовательной среды средствами искусства в общеобразовательной школе с целью повышения качества обучения и воспитания // Концепт. – 2016. – № 01 (январь). – ART 16012. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2016/16012.htm. – ISSN 2304-120X.

ART 16012 **УДК 37.036**

Дмитриева Мария Геннадьевна,
кандидат искусствоведения, учитель мировой художественной культуры и изобразительного искусства ГБОУ СОШ № 174 Центрального района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург
maria_gen@inbox.ru

Создание эксклюзивной образовательной среды средствами искусства в общеобразовательной школе с целью повышения качества обучения и воспитания

Аннотация. *Пространство любой школы – это эксклюзивная образовательная среда, созданная педагогическим коллективом для всестороннего развития учащихся, повышения качества образования по отдельным предметам и для воспитания личности. Эксклюзивное образовательное пространство школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга создавалось педагогическим коллективом школы в течение многих лет и получило окончательное решение после капитального ремонта в 2011 г., что позволяет сегодня осуществлять образовательный процесс в особых условиях.*
Ключевые слова: *образовательная среда, образовательное пространство, музейная педагогика, качество образования.*
Раздел: *(01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).*

Почти четверть века средняя общеобразовательная школа № 174 Центрального района Санкт-Петербурга известна как учебное заведение, где особое внимание уделяется художественно-эстетическому образованию и воспитанию. Здесь готовились к поступлению в высшие учебные заведения Северной столицы будущие художники, архитекторы, дизайнеры, искусствоведы, актеры, а образование осуществлялось по художественному и искусствоведческому профилю.

Учащиеся этого учебного заведения успешно поступали и поступают в РГПУ им. А. И. Герцена на специальность «изобразительное искусство», Академию художеств на специальности «архитектор» и «искусствовед», Университет культуры и искусств на специальности «искусствовед» и «актер», в Академию театрального искусства на специальность «актер», Художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица на специальности, связанные с декоративно-прикладным искусством и графикой, Университет технологии и дизайна на специальность «дизайнер» и т. д. Первые выпускники художественно-эстетического класса уже заняли свое место в художественной жизни нашего города, стали успешными архитекторами, дизайнерами, художниками, искусствоведами, актерами, педагогами-художниками. А бывшие выпускницы школы № 174, закончившие РГПУ им. А. И. Герцена и Академию художеств, преподают здесь в настоящее время предметы «изобразительное искусство» и «мировая художественная культура».

Художественное образование, или «образование искусством», – важнейшая часть современного мира, пытающегося найти ответы на вопросы мироздания, войны и мира, жизни и смерти, добра и зла… «В жизни общества, в постоянном воспроизводстве духовной культуры незаменимую роль играет искусство. Уникальные особенности этого вида духовно-практической деятельности состоят в том, что здесь худож-

ник и зритель (читатель, слушатель) не только приобретают знания о мире, но и осваивают эмоционально-ценностные отношения к окружающему и к самому себе, становятся в собственно-человеческие, диалогические отношения с миром... Это открытие человечности мира отдельный человек совершает благодаря тому, что в художественной деятельности (создании, восприятии, интерпретации произведений искусства) он обогащается общественно-исторически выработанным опытом, проживая и переживая общечеловеческий опыт познания истины, добра и красоты как опыт собственной жизни. Тем самым художник и зритель приобщаются к общечеловеческим ценностям и свободно творят себя по законам красоты и гармонии. Таким образом, искусство развивает в человеке универсальную человеческую способность к творческому преобразованию мира в любой деятельности» [1].

Пространство любой школы – это эксклюзивная образовательная среда, созданная педагогическим коллективом для всестороннего развития учащихся, повышения качества образования по отдельным предметам и воспитания личности, способной жить в современном мире. В образовательной среде школы заключена вся жизнь образовательного учреждения: будни и праздники, обыкновенные уроки и уроки педагогического мастерства, обучающие семинары и конференции – все это происходит в особенной ауре школьных стен. «Образовательная среда, – по словам И. М. Улановской, – относительно новое понятие, вошедшее в тезаурус педагогической психологии лишь в последнее десятилетие. Его содержание нельзя считать однозначно определенным и устоявшимся, но большинство специалистов используют понятие образовательной среды для целостного (надпредметного, надпрограммного, надличностного и т. п.) описания специфических особенностей конкретной школы» [2].

Образовательное пространство школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга создавалось педагогическим коллективом школы в течение многих лет, начиная с 1993 г., и получило окончательное решение после капитального ремонта в 2011 г. Нововведения, появившиеся после обновления здания, позволяют сегодня осуществлять образовательный процесс в особых условиях, связанных с модернизацией обучения и воспитания, активным использованием современных, в том числе информационно-коммуникативных, технологий и аурой искусства и творчества.

Обучение и воспитание учащихся школы тесно связаны с предметно-средовыми секторами, оборудованными в школе по определенному художественно-дидактическому принципу: образовательное учреждение превратилось благодаря педагогическому коллективу в своеобразную «картинную галерею». Основой этого принципа стало расположение репродукций картин русских и зарубежных художников по тематическим блокам:

– уголок «Читающая девушка» (стенд с литературными произведениями, не оставляющими равнодушными учениц, которые могут в любое время познакомиться с содержанием брошюр, книг и журналов, размещенных на полках);

– уголок «В память о ратных подвигах великого русского народа» (стенд с книгами, которые можно взять во временное пользование);

– экспозиция «Семейные ценности» (ряд художественных произведений, посвященных семейной жизни: семейные и детские портреты, сценки из жизни семьи);

– уголок «Устный счет в школе Рачинского» (экспозиция, говорящая о важности образования в целом и рассказывающая об истории русского образования и русской культуры XIX в.);

– школьный музей детского художественного творчества «Золотая лестница» («черная лестница», ставшая «золотой» благодаря экспозиции работ учащихся – мо-

лодых художников, графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства, создавших за последнюю четверть века множество произведений для пополнения музея);

– экспозиция «В гостях у сказки» (ряд художественных произведений, созданных русскими и зарубежными художниками и посвященных русским народным сказкам, располагается рядом с кабинетами начальной школы);

– музейная экспозиция детского декоративно-прикладного творчества «СемьЯ» (выставка лучших произведений декоративно-прикладного искусства, созданных руками учащихся на уроках технологии и в кружках: здесь представлены детские работы, выполненные из тополиного пуха, бисера, лент, в технике «квиллинг» и «декупаж», куклы и мягкие игрушки, открытки и подарки);

– эстетическая галерея «Времена года» (ряд художественных произведений, посвященных различным состояниям природы и рассказывающих о творчестве выдающихся русских и зарубежных художников, помогает углубиться в изучение предметов «биология» и «география»);

– музыкальные зоны школы, оборудованные музыкальными инструментами, используемыми для приобщения учеников к мировому музыкальному наследию и для проведения праздничных мероприятий, посвященных важнейшим историческим и культурным датам.

На первом этаже школы, рядом с холлом, педагогическому коллективу удалось создать комфортную эксклюзивную образовательную зону для обучающихся – эстетическую галерею «Античность»: оригинальный дизайн интерьера, размещенные вдоль окон в простенках гипсовые скульптуры Юноны, Зевса, Давида Флорентийского и Геракла, фреска Рафаэля «Афинская школа», картина Д. Тьеполо «Меценат представляет императору Августу свободные искусства», аллегорическая картина Д. Энгра «Апофеоз Гомера» – все это вместе создает особую ауру обучения и воспитания. Большое значение здесь имеет работа Рафаэля «Афинская школа»: композиционный центр экспозиции – как символ образования, обучения и воспитания в целом.

В эстетической галерее «Античность» проводятся школьные литературные чтения согласно проекту «Литературные чтения как образовательная технология», конференции и семинары в рамках проекта «Картинная галерея школы в контексте ценностей образовательной программы школы», авторские музыкальные концерты школьников, подводятся итоги достижений учащихся «Олимп 174», вручаются аттестаты выпускникам школы, организуется праздник «Музыкальные перемены», историко-искусствоведческие конференции, исторические рассказы по размещенным здесь картинам и скульптурам в рамках учебных предметов. Здесь начинаются экскурсии для гостей школы.

Арт-галерея на первом этаже используется также как образовательное пространство для будущих архитекторов, скульпторов, художников. Здесь для обучающихся 5–11-х классов проводятся внеурочные занятия по рисунку, живописи, скульптуре и композиции. Атмосфера «музея» мотивирует и вдохновляет учащихся на создание художественных произведений. Множество работ выполнено здесь для районных, городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, таких как «Планета детства – 2015»: «Нам дороги эти позабыть нельзя», «Многонациональный Санкт-Петербург глазами школьников», «Семьи разные нужны, семьи разные важны...», «Китай – Россия: шаг навстречу» и др. В этом «художественном» пространстве проводятся и школьные этапы Всероссийской олимпиады школьников по изобразительному искусству, и элементы школьного пленэра – натурное рисование цветов и фруктов на фоне школьного двора, утопающего в зелени и цветах.

Эксклюзивная среда и общая направленность обучения и воспитания в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга позволяет осуществлять музейную педагогику. Согласно существующим исследованиям, музейная педагогика – это область научно-педагогической деятельности современного музея, ориентированная на передачу культурного (художественного) опыта через педагогический процесс в условиях музейной среды [3]. Музейная педагогика – это научная дисциплина, находящаяся на стыке музееведения, педагогики и психологии, предметом которой являются культурно-образовательные аспекты музейной коммуникации (определение М. Ю. Юхневич) [4].

Музейная педагогика в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга реализуется с целью повышения качества обучения, воспитания и развития учащихся посредством музейного образовательного пространства и приобщения их к культурному наследию родного города, России и мира. Ученики образовательного учреждения, посещая те или иные экспозиции и выставки, получают возможность приобретения практических знаний по различным учебным предметам при непосредственном «общении» с произведениями искусства, науки и техники.

«Развитие творческих начал – высшая ступень постижения музейной информации. Развитие творчества подразумевает использование потенциала музея, сосредоточенного в памятниках материальной и духовной культуры, для выявления наклонностей и раскрытия личности. В музее имеются особые условия для стимулирования творческого процесса. Наиболее действенный – “вхождение” в систему лучших образцов, традиций, примеров культуры прошлого» [5]. Этот принцип, сформулированный педагогами А. Н. Морозовой и О. В. Мельниковой, лежит в основе музейной педагогики, реализуемой в школе № 174.

Музейная педагогика как средство обучения, воспитания и развития в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга осуществляется благодаря:

– реализации проекта «Картинная галерея школы в контексте ценностей образовательной программы школы», заключающемся в освоении эксклюзивного образовательного пространства учреждения, подготовке экскурсий, семинаров, конференций по картинам, расположенным в предметно-средовых секторах школы (обучающиеся выступают здесь и в качестве исследователей, написавших текст экскурсий, и в качестве экскурсоводов, и в качестве слушателей);

– развитию школьных музеев «Золотая лестница» и «Семь Я»: пополнение и обновление фонда и проведение экскурсий для учащихся, их родителей, гостей школы: воспитанников детских садов, учителей из Англии, Китая, Дании; работа музеев во время выборов президента, Государственной думы, депутатов муниципального образования, во время дней открытых дверей для будущих первоклассников и десятиклассников;

– реализации проекта «Смольнинские чтения»: создание учебных экскурсий, презентаций по известным и малоизвестным памятникам микрорайона школы (бывшего Смольнинского района) и проведение экскурсий старшими учащимися для других обучающихся школы;

– организации школьного пленэра, с помощью которого учащиеся школы не только обучаются навыкам по живописи, рисунку и композиции, но и приобщаются к художественному и историческому наследию города и пригородов, так как эта художественная практика осуществляется непосредственно в Смольном, Летнем и Таврическом садах нашего города, пригородах Пушкине и Павловске, парковом комплексе «Усадьба “Богословка”» и т. д.;

– проведению экскурсионного практикума: 1) тематические экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам в рамках предметов «история», «обществознание», «история и культура Санкт-Петербурга», «мировая художественная культура», «изобразительное искусство», «география», «литература», «технология» и др.; 2) учебные экскурсии, направленные на углубление и расширение знаний по искусству, в Русский музей, Эрмитаж и другие художественные музеи и галереи города и пригородов; 3) учебные экскурсии военно-патриотического, исторического, естественнонаучного направлений в Музей А. В. Суворова, Музей краснознаменной местной ПВО при бывшей школе № 154, Александро-Невскую лавру, Казанский собор, Михайловский замок, Петропавловскую крепость, Музей гигиены и др.;

– организации выставок в районных и городских выставочных центрах: библиотеке им. А. И. Герцена, музее им. А. В. Суворова, муниципальном образовании «Смольнинское», Администрации Центрального района, Пожарной части Центрального района, выставочном зале государственного музея городской скульптуры, церкви паркового комплекса «Усадьба “Богословка”»;

– проведению мастер-классов по декоративно-прикладному искусству для учащихся школы и любых желающих на городских площадках (магазине «Буквоед» на площади Восстания, библиотеке им. М. Ю. Лермонтова и др.).

Создание особого эксклюзивного образовательного пространства в школе № 174 Центрального района Санкт-Петербурга, а также реализация музейной педагогики способствуют развитию личности каждого обучающихся путем включения ее в многообразную деятельность школьных музеев, предметно-средовых секторов учреждения и внедрения ее в образовательную среду государственных, частных, краеведческих музеев. В основе этого направления обучения и воспитания лежат принципы «Санкт-Петербург как музей» и «Санкт-Петербург – город музеев».

В результате обучения, воспитания и развития ученика в рамках нестандартного эксклюзивного образовательного пространства, созданного с помощью искусства, ребёнок сможет видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей и произведений искусства, оценивать их с точки зрения развития культуры. Учащийся расширяет свой кругозор, приобщается к мировому культурному наследию, что позволяет ему сформировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым. Немаловажное значение здесь имеет и патриотическое воспитание, что соответствует необходимым личностным результатам освоения федерального государственного образовательного стандарта.

Обучение в атмосфере, связанной с искусством, позволяет повысить интерес учащихся к изучению предметов «история», «обществознание», «литература», «мировая художественная культура», «история и культура Санкт-Петербурга», «изобразительное искусство» и других, вовлечь их в поисковую, исследовательскую, творческую деятельность, развить универсальные учебные действия и коммуникативную компетенцию учащихся, воспитать любовь к родному краю, школе, уважение к учителям, работникам школы.

В процессе обучения ученики уже определяются с будущей профессией, которая часто связана с искусством или творчеством. Но образование в ауре искусства и творчества также не мешает отдельным обучающимся становиться прекрасными врачами, учителями, экономистами, инженерами, бухгалтерами и менеджерами.

Кроме того, у обучающихся, создающих творческие и поисково-исследовательские работы, участвующих в школьных проектах и различных конкурсах районного, городского, всероссийского и международного значения, повышается качество обуче-

ния по многим предметам в связи с формированием универсальных учебных действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных, логических), формируется самосознание, становление активной жизненной позиции, умение успешно адаптироваться в окружающем мире, развиваются творческие и организаторские способности, предоставляется возможность реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность, сделать первый шаг в дальнейшую взрослую самостоятельную жизнь.

Ссылки на источники

1. Собкин В. С., Левин В. А. Художественное образование и эстетическое воспитание // Вопросы психологии. – 1998. – Октябрь. – С. 24.
2. Улановская И. М. Что такое образовательная среда школы? // Начальная школа. – 2002. – Январь. – С. 3.
3. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до современности. – СПб., 1999. – С. 7.
4. Некрасова-Каратаева О. Л. Детское творчество в музее. – М., 2005.– С. 204.
5. Музейная педагогика: из опыта методической работы / под ред. А. Н. Морозовой, О. В. Мельниковой. – – URL: http://tinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/001_muzeinaia_pedagogika_morozova/001.htm (05.11.2015).

Maria Dmitrieva,
Candidate of Arts, teacher, School № 174 of the Central district of St. Petersburg, St. Petersburg
maria_gen@inbox.ru

Creating an exclusive educational environment by means of art for improvement of the quality of education in a secondary school

Abstract. The space of any school is an exclusive educational environment made by the teaching staff for such purposes as global students' development, improvement of the quality of education in different subjects and creating personalities. Exclusive educational environment of the school number 174 of the Central District of St. Petersburg was being created by the teaching staff of the school for many years and was completely formed after the overhaul in 2011. Now it allows carrying out the educational process in unique environment.

Key words: educational environment, educational space, museum education, quality of education.

References

1. Sobkin, V. S. & Levin, V. A. (1998). "Hudozhestvennoe obrazovanie i jesteticheskoe vospitanie", *Voprosy psihologii*, oktjabr', p. 24 (in Russian).
2. Ulanovskaja, I. M. (2002). "Chto takoe obrazovatel'naja sreda shkoly?", *Nachal'naja shkola*, janvar', p. 3 (in Russian).
3. Stoljarov, B. A. (1999). *Pedagogika hudozhestvennogo muzeja: ot istokov do sovremennosti*, St. Petersburg, p. 7 (in Russian).
4. Nekrasova-Karataeva, O. L. (2005). *Detskoe tvorchestvo v muzee*, Moscow, p. 204 (in Russian).
5. Morozova, A. N. & Mel'nikova, O. V. (eds.). *Muzejnaja pedagogika: iz opyta metodicheskoj raboty.* Available at: http://tinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/001_muzeinaia_pedagogika_morozo-va/001.htm (in Russian).

Рекомендовано к публикации:
Горевым П. М., кандидатом педагогических наук,
главным редактором журнала «Концепт»

Поступила в редакцию *Received*	06.11.15	Получена положительная рецензия *Received a positive review*	09.11.15
Принята к публикации *Accepted for publication*	09.11.15	Опубликована *Published*	29.01.16

ISSN 2304-120X
www.e-koncept.ru

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2016
© Дмитриева М. Г., 2016