

Чжоу Мэйи Мэйи

студент

Шибанова Наталия Михайловна

канд. пед. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»

г. Чита, Забайкальский край

СТРАТЕГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КИТАЕ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Аннотация: в статье представлено теоретико-обобщающее исследование стратегий совершенствования художественного образования школьников в Китае на основе принципов свободного творчества. Актуальность обусловлена сменой образовательных парадигм и утверждением творческой практики в качестве ключевой компетенции. Целью является теоретическое обоснование, систематизация и обобщение стратегических направлений развития художественного образования. Авторская идея заключается в том, что свободное творчество выступает системообразующим компонентом образовательного процесса, определяющим содержание, методы и критерии оценки его результативности. Исследование опирается на комплекс общенаучных теоретических методов: анализ, синтез, обобщение, систематизацию, сравнение и педагогическое моделирование. В результате научно обоснована целостная система стратегий, интегрирующая четыре взаимосвязанных направления: создание благоприятной образовательной среды, рациональное проектирование учебного курса, уважение индивидуального мышления и стимулирование внутренней творческой мотивации. Выявлены ключевые противоречия в практике художественного образования КНР, определены критерии и показатели его результативности. Эмпирическое исследование, проведённое на базе Центра детского творчества «Боле» (г. Цзямусы, провинция Хэйлуцзян), подтвердило эффективность предложенных стратегий: зафиксирована положительная динамика

по основным показателям развития инновационного мышления учащихся. Сделан вывод о необходимости комплексного внедрения стратегий для обеспечения системного перехода от репродуктивной модели обучения к продуктивной.

Ключевые слова: *художественное образование, свободное творчество, стратегии обучения, инновационное мышление, образовательная организация Китая, полихудожественное воспитание, творческий потенциал.*

В современном мире художественное образование перестаёт восприниматься как периферийная область подготовки и приобретает статус одного из ключевых институтов формирования личности, способной к нестандартному мышлению, творческой адаптации и созидательной деятельности. Современное общество предъявляет новые требования к человеческому капиталу: востребованными становятся специалисты, обладающие развитым инновационным мышлением, способностью генерировать оригинальные идеи и воплощать их в практической деятельности.

В социокультурном плане художественное образование выступает стратегическим ресурсом общественного развития: в эпоху технологических трансформаций именно человек творческий становится ключевой фигурой прогресса. Проблема развития творческого мышления является междисциплинарной и отражена в трудах исследователей в области педагогики (П. Ф. Каптерев, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, др.), психологии (Л. С. Выготский, Дж. Гилфорд, Э. П. Торренс, др.), искусствоведения (А. В. Бакушинский, М. В. Алпатов, В. С. Кузин, др.) и культурологии (М. С. Каган, Д. С. Лихачёв, Ю. М. Лотман, др.).

Актуальность исследования вопросов художественного образования школьников обусловлена необходимостью обновления методического инструментария в условиях смены образовательных парадигм, которая заключается в переходе от индустриальной модели передачи готовых знаний к постиндустриальной, ориентированной на формирование компетенций и развитие личности учащегося.

Традиционная модель обучения изобразительному искусству, при которой учитель демонстрирует эталонный образец, а учащиеся воспроизводят его по заданному алгоритму, обнаруживает свою недостаточность. Такой подход, безусловно, способствует освоению базовых технических навыков, но сокращает возможности для самостоятельного замысла и индивидуального самовыражения. Как отмечает Чжан Дун, методы преподавания на уроках изобразительного искусства зачастую остаются довольно однообразными, ориентированными преимущественно на репродуктивную деятельность учащихся.

Принятые Министерством образования КНР «Стандарты учебной программы по искусству для обязательного образования» (2022 г.) определили четыре ключевые компетенции: эстетическое восприятие, художественное выражение, творческую практику и культурное понимание. Данный документ знаменует переход от модели, ориентированной на знания и навыки, к компетентностно-ориентированной модели, что делает задачу поиска и обоснования стратегий совершенствования художественного образования особенно своевременной.

Анализ научной литературы показывает, что проблема развития творческого мышления и совершенствования художественного образования является междисциплинарной и привлекает внимание исследователей из различных областей научного знания.

В российской науке фундаментальные основы художественного воспитания и развития творческой личности заложены в трудах А. В. Бакушинского, рассмотревшего задачи и методы художественного воспитания, и Б. П. Юсова, разработавшего концепцию полихудожественного воспитания, объединяющую различные виды искусства в целостном педагогическом процессе. Психологические механизмы художественного творчества глубоко исследованы А. А. Мелик-Пашаевым и З. Н. Новлянской, раскрывшими взаимосвязь творческого воображения, эстетического восприятия и художественного развития личности. Современные стратегии модернизации художественного образования, направленные на переход от предметных результатов к метапредметным компетенциям, обоснованы в работах Е. М. Акишиной и И. Э. Кашековой. Вопросы проектирования

творческой образовательной среды, интегрирующей материальные и психологические условия для художественного развития, исследуются И. А. Лыковой. Проблема оценивания образовательных результатов в предметной области «Изобразительное искусство» с акцентом на формирующее оценивание разрабатывается М. В. Красильниковой.

Фундаментальное значение для понимания роли искусства в когнитивном развитии имеет труд В. Ловенфельда «Творческое и умственное развитие», в котором обосновано, что цель обучения детей изобразительному искусству заключается не только в овладении самим искусством, но и в раскрытии творческих способностей, воспитании творчески мыслящей личности, способной полностью реализовать свои идеи. Значительный вклад в изучение влияния искусства на развитие мышления внёс Й. Махгуб, показавший, что искусство способно развивать дивергентное мышление, а ключевое значение при этом имеет субъективная активность мыслительной деятельности учащегося. Взаимосвязь художественного образования и инновационного мышления раскрывается также в работах Г. С. Голошумовой и О. В. Стукаловой, которые рассматривают художественное образование как фактор формирования креативной личности.

В китайской науке активно разрабатываются различные аспекты формирования инновационного мышления учащихся. Чжан Дун детально рассматривает концепцию и особенности развития мышления в начальной школе. Чжао Ся обсуждает конкретные способы формирования творческого мышления в художественном образовании, обосновывая положение о том, что главная ценность художественного образования заключается в создании условий для свободного творческого самовыражения. Хуан Линь специально исследует стратегии развития инновационного мышления учащихся. Ван Сяофэй в диссертационном исследовании проводит сравнительный анализ развития творческого мышления школьников средствами художественного образования в Китае и России, выявляя как общие закономерности, так и национально-специфические особенности. Вэньцзе Дин исследует функции и актуальность обучения творческому мышлению в начальных и средних школах. Чэн Сююнь описывает применение

классного преподавания и метода кейсов для развития творческой инициативы учащихся. Ван Янь акцентирует внимание на эволюции целевых установок художественного образования – от подражания образцам к самостоятельному творчеству.

Несмотря на достаточную представленность в науке исследований по различным аспектам художественного образования школьников, вместе с тем требует дополнительного изучения проблема систематизации и интеграции существующих подходов в целостную, теоретически обоснованную систему стратегий художественного образования на основе принципов свободного творчества личности, отвечающую задачам перехода к компетентностному образованию. Большинство существующих работ фокусируются на конкретных способах обучения школьников художественной деятельности, при этом ощущается недостаток исследований, рассматривающих свободное творчество как системообразующий компонент художественного образования. Особое значение это представляет для образовательных организаций Китая, так как традиционное художественное образование в основном сосредоточено на передаче знаний, навыков и опыта творческой деятельности, а в нынешнюю эпоху требуются существенные изменения в развитии свободного творчества и инновационного мышления учащихся.

Целью данного исследования является теоретическое обоснование, систематизация и обобщение стратегий совершенствования художественного образования школьников в Китае на основе принципов свободного творчества. Авторская научная идея заключается в том, что свободное творчество выступает не просто одним из методов обучения, а системообразующим компонентом образовательного процесса, определяющим его содержание, методы, формы оценивания и саму логику педагогического взаимодействия. Новизна предложенного решения состоит в переходе от описательного перечисления методов и приёмов к их теоретическому обобщению на основе обоснования стратегий совершенствования художественного образования школьников в Китае, объединённых общей идеей направленности на раскрытие субъектности и творческого потенциала учащегося.

Учитывая теоретико-обобщающий характер данной работы, исследование опирается на общенаучные теоретические методы познания: анализ и синтез философской, психологической и педагогической литературы по проблеме, абстрагирование для выделения сущностных признаков стратегий, обобщение и систематизацию для построения целостной концепции, индукцию и дедукцию при формулировании выводов, сравнение при анализе российского и китайского опыта, а также метод педагогического моделирования для представления системы взаимосвязанных стратегических направлений.

Свободное творчество в контексте нашего исследования понимается как такая организация образовательного процесса, при которой учащийся выступает субъектом творческой деятельности, обладает достаточной степенью самостоятельности в выборе темы, материалов, форм выражения и концептуальных идей, а преподаватель выполняет функции наставника, организатора и помощника, обеспечивающего необходимую ресурсную и интеллектуальную поддержку.

Данное понимание базируется на нескольких фундаментальных теоретических основаниях:

- концепция полихудожественного воспитания Б. П. Юсова, в рамках которой художественное образование представлено как целостная система, интегрирующая различные виды искусства в едином педагогическом процессе;

- педагогическая система Б. М. Неменского, согласно которой цель художественного образования заключается в формировании способности «видеть, ведать и творить» – воспринимать мир в эстетической целостности, осмыслять его через художественные образы и создавать личностно окрашенные творческие продукты;

- исследования А. А. Мелик-Пашаева и З. Н. Новлянской, обосновавших, что ключевым психологическим механизмом художественного творчества является воображение, поддающееся педагогическому воздействию.

В китайской научной традиции свободное творчество также рассматривается как приоритетный ориентир современного художественного образования. Чжао Ся обосновывает положение о том, что художественное образование в

современных условиях не может ограничиваться передачей технических навыков; его главная ценность заключается в создании условий для свободного творческого самовыражения учащихся и развития их индивидуального художественного видения. Чжан Дун подчёркивает, что развитие инновационного мышления школьников требует применения гибких, вариативных методов, учитывающих индивидуальные особенности и интересы учащихся. Хуан Линь обосновывает необходимость интеграции в целевые установки художественного образования формирования у учащихся способности к самостоятельному исследовательскому поиску и экспериментальной деятельности.

С появлением цифровой экономики и эпохи искусственного интеллекта спрос на инновационные таланты в обществе неуклонно растёт. Государственная политика КНР в области образования и культуры создает нормативно-правовую основу для преобразований. Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР в 2019 году обнародовали программный документ «Китайская программа модернизации образования до 2035 года», предусматривающий всемерное усиление эстетического воспитания. В 2020 году изданы «Комплексные рекомендации по всестороннему усилению и совершенствованию эстетического воспитания в школах в новую эпоху», в которых художественное образование определено как одно из приоритетных направлений образовательной политики.

Одной из наиболее заметных тенденций последних лет выступает постепенное внедрение «Стандартов учебной программы по искусству для обязательного образования» (2022 г.). Ключевой особенностью Стандартов является переход от модели, ориентированной на знания и навыки, к компетентностно-ориентированной модели. Документ определяет четыре основные взаимосвязанные компетенции: эстетическое восприятие, художественное выражение, творческая практика и культурное понимание.

Наряду с отмеченными позитивными тенденциями, в системе художественного образования Китая сохраняется ряд устойчивых противоречий.

1. Доминирование устаревших методов преподавания. Как показывает анализ, проведенный Чжан Дуном, методы преподавания на уроках

изобразительного искусства зачастую остаются довольно однообразными, ориентированными преимущественно на репродуктивную деятельность учащихся [2, с. 42]. Данную проблему отмечает и Хуан Линь, подчеркивая, что стратегии развития инновационного мышления требуют существенного обновления методического инструментария, отказа от жестких шаблонов и перехода к гибким, личностно-ориентированным формам работы.

2. Ограниченность ресурсной базы преподавания искусства. Вэньцзе Дин обращает внимание на то, что учащиеся получают знания о произведениях искусства преимущественно через прессу, книги или редкие посещения художественных музеев, в то время как свободное творчество должно основываться на богатстве и разнообразии учебных ресурсов.

3. Недостаток у учащихся самостоятельных исследовательских навыков. Чэн Сююнь отмечает, что многие учащиеся считают художественное образование оторванным от реальной жизни и поэтому уделяют меньше внимания соответствующим знаниям и актуальным тенденциям в области искусства.

4. Сохранение направленности методических систем в художественном образовании на освоение техник и исполнительскую дисциплину. Ван Сяофэй, проводя сравнительный анализ развития творческого мышления школьников в Китае и России, выявил, что при наличии значительного сходства в целевых установках образовательных систем двух стран, практические подходы к организации художественного образования существенно различаются: в российской традиции более выражена ориентация на развитие индивидуального творческого начала, тогда как в китайской сохраняется акцент на дисциплинированное освоение техник. Данный сравнительный ракурс позволяет более объёмно увидеть направления возможного совершенствования китайской модели.

Выявленные противоречия свидетельствуют о необходимости поиска и обоснования стратегий, способных обеспечить переход к модели художественного образования, ориентированной на развитие свободного творчества и инновационного мышления учащихся.

Принимая во внимание, что ключевыми проблемами китайского художественного образования являются доминирование репродуктивных методов преподавания, ограниченность ресурсной базы и недостаток самостоятельности учащихся, авторами обоснована целостная система, включающая четыре взаимосвязанных стратегических направления совершенствования художественного образования школьников на основе принципов свободного творчества.

Стратегия 1. Создание благоприятной образовательной среды. Инновационное мышление не формируется в короткие сроки – оно выстраивается в течение длительного периода обучения, наблюдения, опыта и практики. На развитие инновационного сознания и творчества учащихся влияет не только уровень индивидуальных способностей, но и среда обучения. Как показывают исследования учёных, проектирование образовательной среды для художественного развития детей требует учёта как материально-технических условий, так и психолого-педагогических факторов – создания атмосферы творческой свободы, поддержки инициативы учащихся, формирования позитивного эмоционального фона. Данное стратегическое направление предполагает реализацию мер в двух взаимосвязанных плоскостях: модернизация материально-технического оснащения и создание открытой принимающей духовной атмосферы, в которой уважаются индивидуальные различия, поощряется смелость в творческих пробах, а ошибки воспринимаются как часть учебного процесса.

Стратегия 2. Рациональное проектирование и организация учебного курса. В контексте новых стандартов учебной программы художественное образование больше не ограничивается передачей знаний и обучением навыкам, а фокусируется на развитии ключевых компетенций учащихся. Исследователи, изучающие процессы обновления содержания и технологий художественного образования, подчеркивают важность внедрения активных и интерактивных методов обучения, проектной деятельности, использования информационно-коммуникационных технологий. Ключевым компонентом данного направления выступает создание системы формирующего оценивания. М. В. Красильникова обосновывает преимущества формирующего оценивания, которое позволяет отслеживать

индивидуальный прогресс каждого учащегося, своевременно выявлять затруднения и корректировать педагогические воздействия. В условиях свободного творческого обучения должна быть построена многомерная система оценки, включающая самооценку учащихся, взаимооценку работ и оценку педагога.

Стратегия 3. Уважение стремления учащихся к индивидуальному творчеству и инновационному мышлению. В художественном образовании формирование инновационного мышления основывается на индивидуализированном выражении, базирующемся на признании различий между учащимися. Художественное творчество по своей сути является индивидуализированной духовной деятельностью: у каждого ученика разный опыт роста, жизненные впечатления и эстетические предпочтения. Данную позицию разделяет Б. М. Неменский, чья педагогическая система основывается на понимании искусства как особой формы познания. Реализация данного направления требует перехода от модели «обучения навыкам рисования» к модели «обучения мыслителей и творцов», увеличения доли творческих и оригинальных заданий в общей структуре учебной программы. Как подчеркивает Хуан Линь, только через увеличение сложности и доли творческих курсов можно помочь учащимся развить уникальную художественную индивидуальность.

Стратегия 4. Стимулирование внутренней творческой мотивации. В изобразительном искусстве развитие инновационного мышления зависит не только от накопления знаний и навыков, но и от того, в какой степени активизируется внутренняя творческая мотивация учащихся. Значимость данного направления подтверждается выводами Г. С. Голошумовой и О. В. Стукаловой, которые рассматривают художественное образование как фактор формирования творческой личности и подчеркивают необходимость стимулирования внутренней мотивации учащихся к творческой деятельности. В китайской науке данная проблематика разрабатывается Ван Янь, которая акцентирует внимание на эволюции целевых установок художественного образования – от подражания образцам к самостоятельному творчеству. Реализация данного направления предполагает изменение роли учителя: от передатчика знаний к вдохновителю творчества,

который через анализ произведений, обсуждение жизненных ситуаций и открытые вопросы помогает учащимся связать искусство с собственным опытом и переживаниями.

Выделенные четыре стратегических направления не изолированы друг от друга, но взаимосвязаны и взаимоусиливают друг друга, образуя целостную систему. Благоприятная образовательная среда создаёт базовые условия для развития инновационного мышления, научно обоснованное проектирование учебного курса обеспечивает инструментальный путь к инновациям, уважение к развитию индивидуального мышления гарантирует свободу творчества и личностное выражение, стимулирование внутренней творческой мотивации выступает центральной целью и конечным ориентиром всей системы. В данном контексте мы согласны с мнением Л. Г. Савенковой о том, что стратегия развития художественного образования в современной школе должна базироваться на понимании искусства как способа познания и преобразования действительности, а также на признании уникальной роли художественного творчества в становлении личности.

Предложенные стратегии соответствуют требованиям Стандартов 2022 года, которые прямо предусматривают развитие у учащихся творческих практик через активные методы обучения и формирующее оценивание.

Определение свободного творчества в качестве системообразующего компонента с необходимостью ставит вопрос о критериях и показателях результативности художественного образования. Традиционная система оценивания, ориентированная преимущественно на качество готового продукта, оказывается недостаточной для оценки достижения целей, связанных с развитием творческого потенциала. На основе анализа научной литературы авторами выделены три группы критериев. Первую группу составляют когнитивные характеристики творческого мышления: беглость, гибкость и оригинальность. Развитие дивергентного мышления учащихся на занятиях изобразительным искусством рассматривается учёными как закономерный итог целенаправленного педагогического воздействия. Вторую группу образуют мотивационно-личностные

критерии: учебная мотивация, самостоятельность и рефлексивность. Третью группу составляют показатели качества творческого продукта: оригинальность композиционного решения, выразительность художественного образа, нестандартность цветовых и графических решений, наличие индивидуального стиля.

Эмпирическое исследование, проведённое нами на базе Центра детского творчества «Боле» г. Цзямусы (провинция Хэйлунцзян, КНР) в 2024–2026 годах с охватом 272 респондентов, позволило подтвердить эффективность предложенных стратегий совершенствования художественного образования школьников на основе свободного творчества.

Внедрение целостной системы стратегических направлений в образовательный процесс Центра обеспечило выраженную положительную динамику по основным показателям развития инновационного мышления учащихся. Зафиксировано повышение интереса к художественным занятиям и рост внутренней мотивации к творческой деятельности. Отмечено расширение спектра используемых учебных ресурсов: учащиеся стали значительно чаще обращаться к самостоятельному поиску с использованием интернет-ресурсов, а также активнее использовать ресурсы художественных галерей и музеев. Зафиксирован рост способности к анализу собственных творческих работ и умения словесно выразить творческий замысел. Существенно увеличилась доля учащихся, отметивших развитие способности мыслить с разных точек зрения.

Качественный анализ ученических работ показал увеличение доли оригинальных композиционных решений, нестандартных цветовых сочетаний и сюжетов, выходящих за пределы типичных шаблонов.

Полученные эмпирические данные подтверждают теоретически обоснованный вывод о том, что комплексное применение стратегий свободного творчества обеспечивает переход от репродуктивной модели обучения к продуктивной, ориентированной на развитие субъектности и творческого потенциала учащихся. Реализация данной системы стратегий совершенствования художественного образования школьников позволяет обеспечить переход от модели обучения, ориентированной на копирование образца, к модели, направленной на развитие

субъектности, открытости, эмоциональной вовлечённости и креативного потенциала учащихся.

Список литературы

1. Compulsory Education Art Curriculum Standards / Ministry of Education of the People's Republic of China. – Beijing : Beijing Normal University Press, 2022. – 86 с.
2. Чжан Дун. Исследование развития инновационного мышления школьников на уроках изобразительного искусства в начальной школе / Чжан Дун // Художественное образование и исследования. – 2022. – № 3. – С. 40–47.
3. Юсов Б.П. Современная концепция образовательной области «Искусство» в школе» / Б.П. Юсов // Известия Российской академии образования. – 2000. – № 4. – С. 58–65.
4. Мелик-Пашаев А.А. Психология художественного творчества: развитие художественной одарённости / А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская. – М. : изд-во МГУ, 2014. – 240 с.
5. Акишина Е.М. Стратегии модернизации художественного образования: от предметных результатов к метапредметным компетенциям / Е.М. Акишина, И.Э. Кашекова // Педагогика искусства. – 2020. – № 2. – С. 15–23.
6. Lowenfeld V. Creative and Mental Growth 8th ed. / V. Lowenfeld, W.L. Brittain. – New York : Macmillan, 1987. – 528 с.
7. Mahgoub Y. The Role of Art Education in Developing Thinking Skills / Y. Mahgoub // International Journal of Education and Learning. – 2016. – Vol. 5, No. 1. – P. 35–44.
8. Чжао Ся. Теория и практика взаимосвязи художественного образования и формирования творческого мышления / Чжао Ся // Исследования в области художественного образования. – 2023. – № 4. – С. 12–20.
9. Хуан Линь. Стратегии развития инновационного мышления учащихся в художественном образовании Китая / Хуан Линь // Современное художественное образование. – 2023. – № 5. – С. 25–34.

10. Ван Сяофэй. Сравнительный анализ развития творческого мышления школьников средствами художественного образования в Китае и России : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ван Сяофэй. – М., 2023. – 24 с.

11. Лыкова И.А. Проектирование образовательной среды для художественного развития детей: теоретические основы и педагогические условия / И.А. Лыкова // Педагогика искусства. – 2023. – № 2. – С. 43–53.

12. Wenjie Ding. Research on Innovative Thinking in Primary and Secondary Art Education / Wenjie Ding // Advances in Education. – 2024. – Vol. 14, No. 3. – P. 192–197. – DOI 10.12677/ae.2024.143352. – EDN NHWFQW

13. Cheng Xiuyun. Xiaoxue meishu jiaoyu ruhe peiyang xuesheng de ziyou chuangzaoli / Cheng Xiuyun // Meimei. – 2024. – № 8. – С. 7–9.

14. Акишина Е.М. Содержание и механизмы модернизации преподавания предметной области «искусство» / Е.М. Акишина, И.Э. Кашекова // МНКО. – 2018. – № 3 (70). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-i-mehanizmy-modernizatsii-prepodavaniya-predmetnoy-oblasti-iskusstvo> (дата обращения: 21.06.2026).