

Педагогика и просвещение

Правильная ссылка на статью:

Ян Ю. Исследование новых образовательных стратегий для повышения эффективности художественного образования // Педагогика и просвещение. 2025. № 2. DOI: 10.7256/2454-0676.2025.2.74048 EDN: JEYVTM URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=74048

Исследование новых образовательных стратегий для повышения эффективности художественного образования

Ян Юйцинь

аспирант, Художественно-графический факультет, Московский педагогический государственный университет

119435, Россия, г. Москва, р-н Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 1 стр. 1

✉ yangyujin228@yandex.com

[Статья из рубрики "Современные стратегии и модели образования"](#)

DOI:

10.7256/2454-0676.2025.2.74048

EDN:

JEYVTM

Дата направления статьи в редакцию:

10-04-2025

Аннотация: Объектом исследования является художественное образование. Предметом исследования являются стратегии модернизации художественного образования. Автор особое внимание уделяет рассмотрению особенностей педагогического синкетизма и преимуществ внедрения междисциплинарных учебных планов. Также описывается и анализируется образовательная модель STEAM. Автором выдвигается гипотеза о широком потенциале включения в процесс обучения искусству инновационных технологий (в том числе и технологий виртуальной и дополненной реальности). Целью данного исследования является выявление стратегий модернизации художественного образования, применение которых позволит повысить эффективность образовательного процесса и преодолеть недостатки действующей системы. Для достижения этой цели использовались аналитический и описательный методы, позволяющие выявить наиболее продуктивные пути преобразования образовательной системы. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении инновационных инструментов (в частности, возможностей искусственного интеллекта), которые потенциально могут быть применены для разрешения задач художественного образования. Исследование показывает, что

проектный метод обучения позволяет развивать междисциплинарные способности учащихся, а технологии искусственного интеллекта и виртуальной реальности открывают совершенно новые возможности для художественного творчества. В результате системного реформирования учебных программ, а также применения междисциплинарных методов к организации учебного процесса и внедрения в него передовых технологий, художественное образование будет способно подготавливать специалистов, обладающих компетенциями, достаточными для профессиональной реализации в условиях глобализации современного мира. Выводы, сформированные в результате проведения исследовательской работы, могут быть использованы в образовательной среде.

Ключевые слова:

художественное образование, искусство, инновационные технологии, педагогика, педагогический синкретизм, междисциплинарное обучение, искусственный интеллект, модернизация, STEAM, проектная деятельность

Введение

В условиях стремительного научно-технического прогресса художественное образование сегодня обладает беспрецедентными возможностями, но также и сталкивается с рядом определенных вызовов. Традиционная модель художественного образования на данный момент является недостаточной для полноценного развития творческих потенциала и адаптивности учащихся. Объектом данного исследования является художественное образование. Предметом исследования являются стратегии модернизации художественного образования.

Цель данного исследования заключается в выявлении стратегий модернизации художественного образования, применение которых позволит повысить эффективность образовательного процесса и преодолеть недостатки действующей системы. Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи:

1. Рассмотреть значение педагогического синкретизма в процессе обучения искусству;
- 2 . Проанализировать действующую модель художественного образования и её недостатки;
- 3 . Проанализировать направления потенциальной модернизации текущей образовательной модели.

В рамках исследования использовались аналитический и описательный методы, позволяющие выявить наиболее продуктивные пути преобразования образовательной системы. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении инновационных инструментов (в частности, возможностей искусственного интеллекта), которые потенциально могут быть применены для разрешения задач художественного образования

1 Значение педагогического синкретизма в современной системе образования

Педагогический синкретизм - это способ преподнесения материала, который предполагает индивидуальный подход к студентам и который развивает многомерность мышления обучающихся, а также способствует укреплению принципов

междисциплинарного обучения, что представляет собой актуальную стратегию для реформирования современной системы образования. По мере роста потребности общества во всесторонне развитых специалистах содержание отдельных дисциплин перестает быть достаточным для формирования комплексных компетенций, необходимых для решения вопросов, стоящих перед современным обществом. В связи с этим всё чаще исследователи и практикующие педагоги приходят к выводу, что синкретический стиль преподавания способен развивать у обучающихся гибкое мышление, которое впоследствии позволит им легче адаптироваться под условия нового мира [\[1\]](#).

Ценность педагогического синкретизма в рамках художественного образования проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, данный подход способствует развитию творческого потенциала учеников. Искусство само по себе является многогранной формой самовыражения, а педагогический синкретизм позволяет разрушить барьеры между традиционными дисциплинами и дать возможность учащимся использовать знания из различных областей в процессе их художественной деятельности, тем самым развивая их креативное мышление. Так, например, в образовательной модели STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) искусство сочетается с наукой, технологиями, математикой и другими дисциплинами, что позволяет учащимся исследовать действительность с разных точек зрения [\[2\]](#). Во-вторых, применение педагогического синкретизма помогает развить навыки критического мышления студентов. Художественное образование должно быть нацелено не только на получение соответствующих навыков, но и на формирование у обучающихся независимого мнения о мире. Благодаря синкретическому подходу обучающиеся могут анализировать социальный, культурный и исторический контекст произведений искусства на междисциплинарной основе, тем самым получая более глубокое представление о предмете. В частности, сочетание в обучении вопросов истории и искусства может помочь студентам понять причинно-следственные связи в эволюции художественных стилей и идей в различные исторические периоды, а сочетание психологии и искусства – позволит изучить, как такие факторы, как цвет и композиция, влияют на эмоциональное восприятие произведения [\[3\]](#). Кроме того, синкретизм как принцип организации образовательного процесса важен для понимания культурного многообразия. Художественное образование в эпоху глобализации не должно ограничиваться исследованием культурного наследия одного народа, а должно включать в себя аспекты мирового художественные опыта. В результате синкретического обучения студенты будут осведомлены о множественных формах искусства, существующих в различных культурных контекстах, что является значимой компетенцией в условиях сегодняшнего мира. Многие страны уже стремятся популяризировать искусства разных наций среди учащихся на этапе обязательного образования, чтобы стимулировать развитие их творческих способностей [\[4\]](#).

Так, синкретический подход способен благоприятно сказываться на эффективности современной системы образования, особенно в её художественном направлении, где подобный принцип может способствовать развитию креативности, усилиению критического мышления, укреплению осведомленности о мультикультурном разнообразии искусства, а также воспитанию практических навыков, в том числе умения работать в команде. Основываясь на данном утверждении, можно выдвинуть предположение о том, что внедрение синкретических принципов в действующую образовательную модель способствует получению более качественного и обширного художественного образования.

2 Недостатки действующей модели художественного образования

Несмотря на растущее значение художественного образования в мире, оно по-прежнему сталкивается с множеством препятствий и недоработок. Во-первых, к подобным проблемам относится существующий сегодня единый учебный план. Во многих школьных программах по искусству по-прежнему преобладает традиционная живопись, скульптура и т. д., междисциплинарная интеграция при этом отсутствует. Кроме того, в системах базового образования многих стран художественные предметы часто рассматриваются как факультативные, но не как основные, что приводит к отсутствию систематического развития художественных навыков обучающихся [5]. Во-вторых, традиционные методы преподавания всё ещё превалируют над инновационными. Преподаватели слишком сильно концентрируются на обучении техническим навыкам, уделяя меньшее внимание творческому самовыражению студентов. Особенно это характерно для таких дисциплин, как живопись и скульптура. Преимущество этого метода обучения заключается в том, что благодаря ему студенты могут быстро овладевать необходимыми техническими навыками, но также он, как правило, подавляет стремление студентов к креативности. Чрезмерный акцент на академической точности может привести к тому, что обучающиеся будут способны воспроизвести существующие в искусстве формы и техники, но не смогут сформировать свой собственный, индивидуальный стиль. Искусство должно быть в первую очередь способом выражения мыслей, эмоций и чувств автора, но подобное техническое обучение часто основано на подражании и копировании, и в нем нет места для поощрения личностного вклада и новаторства. Исследования показали, что художественное образование, ориентированное только на техническую подготовку, может привести к потере мотивации к продолжению обучения и ограничить возможности для раскрытия творческого потенциала обучающихся. Следовательно, преподавание искусства должно быть направлено на стимулирование креативности студентов и поощрение их к преодолению формальных ограничений, поскольку только в рамках подобной модели обучения создаются условия, в которых студент могут сформировать собственный художественный язык.

В-третьих, неравномерное распределение ресурсов также является одним из недостатков действующей образовательной модели. В Китае разрыв между городскими и сельскими районами с точки зрения ресурсов художественного образования особенно заметен: сельская местность страны характеризуется недостаточным финансированием и нехваткой специализированных преподавателей, что не позволяют обучающимся здесь получать художественное образование на том же уровне, что и в городе. В частности, учебная программа по искусству во многих сельских школах по-прежнему представлена лишь традиционными художественными направлениями, в ней отсутствуют курсы по, например, современному цифровому искусству. Кроме того, некоторые провинциальные учебные заведения не оснащены достаточным количеством музыкальных инструментов и не владеют современным мультимедийным оборудованием, что еще больше ограничивает возможности студентов в изучении искусства [6]. В-четвертых, действующая система оценивания не соответствует требованиям времени. Критерии оценивания в рамках художественного образования ориентированы на техническую точность, а не на оригинальность и креативность авторской идеи. В результате, во время подготовки к экзаменам студенты стремятся повторить установленный образец, не работая над развитием собственного стиля. Такой подход не способствует формированию у обучающихся навыков критического мышления, что является одним из основных его недостатков.

Анализируя вышеперечисленные факторы, мы можем сделать вывод о том, что нынешняя модель художественного образования имеет множество ограничений и нуждается в

срочном реформировании с помощью инновационных стратегий для повышения эффективности обучения.

3 Направления системных преобразований в художественном образовании

Для интеграции синкетических принципов художественное образование должно быть оптимизировано во многих аспектах, таких как разработка учебных программ, методы преподавания, система оценивания и профессиональная подготовка преподавателей. Только при соблюдении подобных комплексных условий можно будет стимулировать развитие междисциплинарных способностей и инновационного мышления студентов.

3.1 Разработка междисциплинарной учебной программы

Для реформирования системы художественного образования необходимо объединить искусство с естественными науками, гуманитарными, техническими и другими дисциплинами. Подобный подход позволит обеспечить динамичное, разносторонне обучение без перегрузки учебного плана и излишнего академического давления на студентов [\[7\]](#). Сочетание художественной деятельности с программированием, инженерным дизайном и др. позволит развивать творческие способности студентов и их умение разрешать сложные задачи. В настоящее время многие колледжи и университеты уже открыли курсы по направлению "искусство + технологии". Например, "Future Media Lab" в Университете Цинхуа, где сочетаются компьютерные науки и художественное творчество. Студентам предоставляется платформа, в рамках которой они могут развивать свои междисциплинарные навыки. Кроме того, уже производятся попытки введения междисциплинарной программы по основам программирования и изобразительного искусства на этапе начального и среднего образования. Опыт создания цифрового искусства на данных этапах школьного образования стимулирует интерес студентов к дальнейшему исследованию возможностей творческой самореализации на основе современных технологий.

3.2 Методики преподавания на основе проектной деятельности

Проектно-ориентированное обучение (ПОО) - это стратегия преподавания, ориентированная на студента, в которой особое внимание уделяется выполнению практических проектов, способствующих получению углубленных знаний и развитию практических навыков. В сфере художественного образования ПОО может эффективно повысить способность студентов к самостоятельному обучению, а также обеспечить им опыт практического участия в командной работе. Например, Медиа-лаборатория Массачусетского технологического института (MIT) давно внедрила модель проектного обучения, которая поощряет студентов исследовать области, где пересекаются технологии и искусство. В Китае "Экспериментальный класс искусства моды" в Пекинском институте технологии моды (BIFT) использует модель ПОО, требуя от студентов выполнения независимых проектов по дизайну одежды во время обучения, в рамках которых они должны сочетать знания из нескольких областей, таких как анализ рынка, исследование материалов и реализация проектных задач. Такой подход не только развивает креативное мышление студентов, но и укрепляет их практические способности, формирует бизнес-мышление [\[8\]](#).

Также, проектный метод может использоваться в рамках проблемно-ориентированного обучения (Problem-Based Learning, PBL). В частности, программы экологического дизайна в некоторых университетах вовлекают студентов в реальные проекты по обновлению городов, позволяя им учитывать факторы устойчивого развития,

социокультурные факторы и экономическую целесообразность в процессе художественного проектирования. Такая практическая модель позволяет студентам лучше понять роль художественного творчества в социальном развитии и укрепляет их способности к критическому мышлению и работе в реальных, не академических условиях.

3.3 Использование цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта

Стремительное развитие цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволило создать новые инструменты и методы для реализации художественного образования, значительно расширив традиционные способы обучения [9]. Например, технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) могут предоставить студентам возможность прямого погружения в искусство, позволяя им исследовать возможности художественного творчества в трехмерной среде [10]. В Китае программа "Цифровое медиаискусство" в Центральной академии изящных искусств (CAFA) широко использует VR-технологии, позволяя студентам создавать и демонстрировать работы в виртуальном пространстве, преодолевая ограничения традиционных физических носителей.

С другой стороны, ИИ также способен дополнять способы осуществления преподавательской деятельности в сфере искусства. Например, системы персонализированного обучения на основе ИИ могут повысить эффективность усвоения материала, рекомендуя подходящие курсы и проекты на основе интересов и успехов студентов. В рамках китайского проекта Smart Music Education была разработана платформа для обучения музыке на основе ИИ, которая анализирует успеваемость студентов в режиме реального времени и предоставляет индивидуальную обратную связь. Кроме того, инструменты для рисования с искусственным интеллектом постепенно входят в учебный процесс, что помогает студентам на собственном опыте исследовать принципы виртуального творчества и изучать возможности интеграции искусства и технологий.

С дальнейшим развитием ИИ в художественном образовании преподаватели смогут использовать сгенерированные ИИ работы в качестве учебных примеров, чтобы помочь студентам проанализировать художественные стили, цветовые сочетания и композиционные принципы, а также побудить их к воссозданию произведений с помощью новейших технологий. Такой подход не только расширит художественный кругозор обучающихся, но также и способствует формированию у них навыка продуктивного использования технологий в рамках творческого процесса.

4 Заключение

Повышение эффективности художественного образования требует многоплановых реформ, в которых особенно важно учитывать комплексность нововведений. Междисциплинарная разработка учебных программ разрушает традиционные дисциплинарные барьеры, позволяя студентам исследовать искусство с разных точек зрения. Проектные методы обучения предоставляют студентам возможность работать в команде и получать релевантный практический опыт, необходимый для развития творческих способностей и формирования критического мышления. Применение цифровых технологий и возможностей искусственного интеллекта предоставляет художественному образованию новые инструменты, использование которых позволит глубже раскрыть творческий потенциал студентов. Хотя художественное образование все еще сталкивается с такими проблемами, как негибкий учебный план и неравное

распределение ресурсов между школами различных регионов, благодаря систематическим реформам и технологическим инновациям художественное образование сможет подготавливать специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями и глубоким пониманием информационных технологий.

Библиография

1. Хомитов, Д. М., Бабаджанов, Б. М. Педагогический синкретизм как феномен и драйвер развития интеллектуального капитала постиндустриальной эпохи // Вестник Сургутского государственного университета. 2023. № 11 (2). С. 72-83.
2. Bequette, J. W., Bequette, M. B. A Place for Art and Design Education in the STEM Conversation // Art Education. 2012. № 65 (2). С. 40-47.
3. Resnick, M. Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. Cambridge: The MIT Press, 2017. С. 43-62.
4. Catterall, J. S. The Arts and Achievement in At-Risk Youth: Findings from Four Longitudinal Studies. Research Report #55. Washington: National Endowment for the Arts, 2012. С. 9-13.
5. Дин, Чжан. Образование страны делает большой шаг вперёд - интерпретация статистического бюллетеня развития национального образования за 2022 год // Yunnan Education (Vision). 2023. № 13. С. 66-67.
6. OECD. The Future of Education and Skills: OECD Learning Compass 2030. Paris: OECD Publishing, 2021.
7. Лихарева, О. А., Плетнева, Д. Ю. Междисциплинарное обучение в школе: теория и практика // Концепт. 2021. № 5. С. 42-57.
8. Бобкова, С. Н., Бобков, Г. С. Роль проектно-ориентированного обучения в образовательном процессе в условиях школьного образования // Проблемы современного педагогического образования. 2022. С. 39-42.
9. Xiao, Z., Pei, Y., Xin, L., Sheng-Pao, Shih. The impact of immersive virtual reality on art education: A study of flow state, cognitive load, brain state, and motivation // Education and Information Technologies. 2024. № 29. С. 6087-6106.
10. Бабаджанов, Б. М. Дидактические технологии педагогического синкретизма // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2022. № 4 (73). С. 209-213. DOI: 10.51844/2077-4990-2022-4-209-213. EDN: LUJAZI.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

На рецензирование представлена статья «Исследование новых образовательных стратегий для повышения эффективности художественного образования». Работа включает в себя введение с определением проблемы и актуальности. В первом раздел описано значение педагогического синкретизма в современной системе образования. Автор делает вывод о том, что синкретический подход способен благоприятно сказываться на эффективности современной системы образования, особенно в её художественном направлении, где подобный принцип может способствовать развитию креативности, усилию критического мышления, укреплению осведомленности о мультикультурном разнообразии искусства, а также воспитанию практических навыков, в том числе умения работать в команде. Следующие разделы были посвящены описанию недостатков действующей модели художественного образования и направлений ее

системного преобразования. Основной раздел посвящен описанию разработки междисциплинарной учебной программы и методики преподавания на основе проектной деятельности. Особое внимание уделено рассмотрению использования цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. Заканчивается статья краткими выводами.

Предмет исследования. В статье рассматриваются основные направления внедрения новых образовательных стратегий для дальнейшего повышения эффективности художественного обучения на основе анализа ценности педагогического синкретизма в современной системе образования, влияния художественного образования на развитие креативности и критического мышления студентов, а также недостатков существующей образовательной модели.

Методологическая основа исследования. Исследование представляет собой теоретическое обоснование междисциплинарной учебной программы.

Актуальность исследования. Автором отмечается, что традиционная модель художественного образования в настоящее время является недостаточной для полноценного развития творческих потенциала и адаптивности учащихся. На данный момент существует острая необходимость внедрения новых образовательных стратегий для дальнейшего повышения эффективности художественного обучения.

Научная новизна исследования. Автором было высказано предположение о том, что внедрение синкретических принципов в действующую образовательную модель способствует получению более качественного и обширного художественного образования.

Стиль, структура, содержание. Стиль изложения соответствует публикациям такого уровня. Язык работы научный. Структура работы прослеживается, автором выделены основные смысловые части. Логика в работе имеется. Содержание статьи отвечает требованиям, предъявляемым к работам такого уровня. Объем работы достаточный, чтобы раскрыть предмет исследования.

Библиография. Библиография статьи включает в себя 10 отечественных и зарубежных источников, незначительная часть которых была издана за последние три года. В список включены, в основном, статьи и тезисы, а также аналитические очерки. Источники не во всех позициях оформлены корректно и однородно. Например, не во всех позициях указано количество страниц (диапазон страниц) (в номерах 2, 3, 4 и пр.).

Апелляция к оппонентам.

Рекомендации:

- во введении включить описание объекта, предмета, цели и задач, методологических основ и методов, а также научной новизны проведенного исследования.

Выводы. Проблематика затронутой темы отличается несомненной актуальностью, теоретической и практической ценностью. Статья будет интересна специалистам, которые занимаются проблемами художественного образования. Вопрос рассматривается через призму исследования новых образовательных стратегий его повышения. Статья может быть рекомендована к опубликованию. Однако важно учесть выделенные рекомендации и внести соответствующие изменения. Это позволит представить в редакцию научно-методическую и научно-исследовательскую работу, отличающуюся научной новизной и практической значимостью.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Объектом исследования в представленной статье выступает художественное образование в Китае, предметом – направления его совершенствования. Актуальность исследования обусловлена пониманием того, что образование как социальный институт должно успевать за развитием технологий, определяющих облик современного мира и общества.

Новизна статьи является локальной и сводится фактически к обмену опытом. Так основным инструментом исследования выступает описательный педагогический анализ, что является минимальным и достаточным для работы в формате статьи.

Работа имеет в целом теоретический характер. Хотя в ней затрагиваются практические аспекты, никаких экспериментальных доказательств эффективности предложенных подходов не приводится, и это, на наш взгляд, является существенным недостатком для статьи, названной подобным образом.

С языковой точки зрения работа выполнена в соответствии с нормами научного стиля. Список литературы с содержательной точки зрения соответствует требованиям и находит отражение на страницах статьи.

Текст может вызвать интерес у весьма широкой аудитории, интересующейся как педагогикой искусства, так и вопросами межкультурного обмена.

По работе существует следующие замечания.

Название статьи в корне не соответствует её содержанию. Фактически в тексте автор рассматривает методические аспекты применения междисциплинарного подхода в науке и образовании, акцентированного в нашей традиции ещё М.Ломоносовым, поэтому новой стратегией данную тематику назвать нельзя. Все средства повышения эффективности образования, рассматриваемые автором, (кроме ИИ) являются общепринятыми уже довольно давно. Кроме того в работе исследуется образовательный опыт только художественного образования в Китае, и это желательно отразить в названии.

Работа выиграла, если бы автор раскрыл, как именно категория эффективности, традиционно имеющая цифровое выражение, применяется к искусству с учётом специфики этого вида образования.

С учётом того, что содержательным и смысловым центром в данной работе выступает междисциплинарный подход, тексту не хватает обилия примеров конкретной интеграции в рамках различных наук, дисциплин, тем и пр.. Из текста не удаётся явно заключить, с какими другими предметными областями связано художественное образование, и как они влияют на развитие художественных качеств. Такая информация раскрыла бы тему с точки зрения содержательной сути, без неё же текст имеет в большей степени отчётно-методический характер. Заключение написано в слишком обобщённом ключе. Желательно было бы видеть информацию о том, как конкретные методы и подходы решили конкретные проблемы.

Заключение. Представленная работа выполнена на пороговом уровне содержательного качества, со структурной точки зрения она соответствует основным требованиям, предъявляемым к трудам подобного рода, и может быть опубликована в рецензируемом журнале. Рекомендуется конкретизировать название.