

Развитие креативных способностей учащихся через музейное искусство

Луяо Жэнь

Аспирант

Московский педагогический государственный университет

Москва, Россия

1914463328@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 02.04.2025

Принята 23.05.2025

Опубликована 30.06.2025

УДК 03.3(470)

DOI 10.25726/t8353-9292-4394-i

EDN ZTODEY

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Статья посвящена исследованию роли музейного искусства в развитии креативности учащихся. Автор анализирует образовательные функции музеев, подчеркивая их значение для формирования творческого мышления, воображения и критического анализа. В работе рассматриваются теоретические основы связи музейного искусства с креативностью, включая концепции конструктивизма и экспериментального обучения. Предложены стратегии использования музейных ресурсов для развития творческих способностей, такие как создание интерактивной среды, применение цифровых технологий и развитие художественной критики. Исследование подтверждает, что музейное искусство является важным инструментом в художественном образовании, способствуя всестороннему развитию личности и подготовке учащихся к решению современных задач.

Ключевые слова

музейное искусство, креативность, художественное образование, педагогические стратегии, цифровые технологии.

Введение

В современном мире искусство и образование становятся все более взаимосвязанными, а музеи играют ключевую роль в этом процессе. Музейное искусство, как уникальный образовательный ресурс, способствует не только сохранению культурного наследия, но и развитию творческого потенциала учащихся. В контексте художественного образования формирование творческих способностей является одной из приоритетных задач, поскольку креативность рассматривается как важнейший навык, необходимый для успешной адаптации в быстро меняющемся мире (Артамонова, 2023). Исследование взаимосвязи музейного искусства и развития творческих способностей учащихся представляет собой актуальную научную проблему, которая имеет как теоретическое, так и практическое значение.

Музейное искусство на протяжении столетий являлось мощным источником духовного и интеллектуального развития, открывая перед зрителем многообразие культурных пластов и исторических эпох. Оно способно пробуждать любознательность человека, формировать критическое мышление и эмоциональное восприятие. Креативный потенциал учащихся во многом зависит от среды, в которой они формируются, а музеи, как особое пространство встречи с наследием прошлого и настоящего, могут влиять на воображение весьма продуктивно. В то же время работа с музейными

экспонатами требует не только созерцания, но и осознания контекста, интерпретации исторических и художественных связей, что побуждает к поиску новых подходов и идей, развивая воображение и творческое мышление. Процесс обучения в музеях включает в себя элементы рефлексии и одновременного расширения кругозора, а это незаменимые компоненты для раскрытия креативных способностей учащихся. Подобный опыт активизирует не только визуальные каналы восприятия, но и стимулирует мыслительные операции, связанные с анализом и синтезом. Таким образом, посещения музеев, если они осуществляются систематически и методически грамотно, становятся для школьников особой интеллектуальной лабораторией, где рождаются оригинальные идеи и формируется умение мыслить нестандартно. Именно поэтому профессионалы в области педагогики все чаще обращают внимание на интеграцию музеев в образовательные программы, считая подобную практику крайне ценной не только для общего развития, но и для приобщения молодых людей к искусству как форме самопознания. При этом важна роль педагогов и кураторов, способных показать школьникам глубину и разнообразие художественных и исторических материалов, не превращая музей в место сухого перечисления фактов. Активные, невербальные методы интерпретации музейных коллекций, включая творческие задания и дискуссии, создают у учащихся интерес к самостоятельной исследовательской работе и поиску оригинальных решений. Именно здесь возникает основа для того, чтобы сформировать в детях уверенность в собственной способности творить. Завершающим фактором становится сфокусированное внимание на личном опыте восприятия искусства, позволяющее осознать, что креативность – это не что-то недостижимое, а вполне доступное качество, которое можно развивать постепенно и систематически.

Важной особенностью музейного пространства является возможность живого соприкосновения с подлинными произведениями искусства и историческими артефактами. Чаще всего в школе учащиеся встречаются с репродукциями или иллюстрациями, которые, безусловно, передают общий смысл произведения, но не дают полного ощущения его масштаба, фактуры и атмосферы. Это обстоятельство в значительной степени ограничивает эмоциональный отклик, а также препятствует всестороннему осмыслению художественного образа. В музее же подростки могут почувствовать энергию оригинального полотна, насладиться деталями интерьерных решений, проанализировать предметы декоративно-прикладного искусства столь близко, что это открывает новые слои понимания творческого процесса. Более того, при наличии продуманной педагогической программы знакомство с музейными коллекциями может быть дополнено интересными заданиями, связанными с интерпретацией искусства в личном контексте. Вполне естественно, что ребенок видит в картине не только исторические события, но и отражение собственных эмоций, ассоциаций, культурных стереотипов. Если преподаватель поощряет учащегося делиться этими впечатлениями, создаются условия для диалога и обмена мыслями внутри класса. Такая интеракция стимулирует проявление уникальных взглядов на привычный художественный сюжет. В подобном процессе раскрывается настоящее чудо креативности: каждый ученик может найти в музейном экспонате нечто свое, появляющееся на стыке личных ощущений, воображения и общей идеи произведения искусства. Участие детей в творческих дискуссиях порождает у них смелость высказывать независимые от шаблонов мнения. Заметно возрастает интерес к самостоятельному изучению дополнительных материалов об авторах, эпохах и стилях, что позволяет глубже понимать специфику искусства и формировать собственную точку зрения на увиденное. В конце концов, ребенка начинает вдохновлять сама возможность выражать мысли в нетрадиционной форме, ощущая, что творчество – это естественная часть жизни.

Цель данной статьи заключается в анализе потенциала музейного искусства в формировании творческих способностей учащихся и разработке соответствующих педагогических стратегий. Основное внимание уделяется выявлению механизмов, посредством которых музейное искусство способствует развитию креативности, а также определению эффективных методов использования музейных ресурсов в образовательном процессе. В рамках исследования ставятся следующие вопросы: каким образом музейное искусство влияет на развитие творческого мышления? Какие педагогические подходы могут быть использованы для максимального раскрытия творческого потенциала учащихся в условиях музейной среды?

Методологическая основа исследования базируется на теоретическом анализе, включающем изучение педагогических, психологических и культурологических аспектов проблемы. В статье рассматриваются ключевые концепции, связанные с развитием творческих способностей, а также специфика музейного искусства как образовательного инструмента. Структура работы построена таким образом, чтобы последовательно раскрыть теоретические основы взаимодействия музейного искусства и творческого развития, а также предложить практические рекомендации для педагогов.

Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска новых подходов к художественному образованию, которые могли бы эффективно использовать ресурсы музеев для формирования креативности у учащихся. Музейное искусство, благодаря своей аутентичности, многообразию и интерактивности, создает уникальные условия для развития воображения, критического мышления и эмоционального интеллекта. Таким образом, исследование данной проблемы вносит вклад в развитие теории и практики художественного образования, предлагая новые перспективы для интеграции музейных ресурсов в образовательный процесс.

Материалы и методы исследования

Музейное искусство занимает особое место в системе художественного образования, выполняя ряд важных образовательных функций. Прежде всего, музеи выступают как хранители культурного наследия, обеспечивая связь между прошлым и настоящим. Через знакомство с произведениями искусства учащиеся получают возможность глубже понять исторические и культурные контексты, что способствует формированию их культурной идентичности (Милованов, 2013).

Кроме того, музейное искусство играет ключевую роль в эстетическом воспитании, развивая у учащихся чувство прекрасного и способность к художественному восприятию. Эмоциональное воздействие произведений искусства, представленных в музеях, способствует развитию эмпатии и эмоционального интеллекта, что является важным аспектом личностного роста. Особую ценность музейное искусство приобретает как неформальная образовательная среда – в отличие от традиционных учебных заведений, музеи предлагают более свободный и гибкий формат обучения, который позволяет учащимся самостоятельно выбирать темы для изучения и углубляться в интересующие их аспекты. Такой подход способствует развитию самостоятельности и мотивации к обучению, что особенно важно для формирования творческих способностей.

Характерные особенности музейного искусства делают его уникальным инструментом для развития креативности. Аутентичность музейных экспонатов позволяет учащимся непосредственно взаимодействовать с подлинными произведениями искусства, что усиливает их эмоциональное и интеллектуальное восприятие. Многообразие художественных стилей, эпох и культур, представленных в музеях, расширяет кругозор учащихся и стимулирует их воображение. Интерактивность современных музейных программ, включающих мастер-классы, экскурсии и интерактивные выставки, создает условия для активного вовлечения учащихся в процесс познания (Морозов, 2023). Музейное искусство обладает ярко выраженным междисциплинарным характером. Оно объединяет элементы истории, культуры, философии и даже науки, что позволяет учащимся видеть взаимосвязи между различными областями знания. Такой подход способствует развитию системного мышления и умения находить нестандартные решения, что является важным компонентом творческого процесса.

Результаты и обсуждение

Сочетание знаний об эпохах, культурных тенденциях и глубокой исследовательской работы может развивать у учащихся способность к ассоциированию, комбинированию разноплановых идей, порождая творческие находки. В этом смысле музей – идеальное место, предлагающее обширные возможности для наблюдений и сравнений. Причем учащиеся не только узнают факты, но и учатся задавать вопросы, формировать собственные версии, анализировать произведения с точки зрения культурного контекста. Здесь особенно важно стимулировать детей к созданию собственных «теорий», пусть и самых невероятных, если за ними стоит внутреннее логическое обоснование. Подобный подход развивает у школьников критическое мышление и дает почувствовать вкус к самостоятельному поиску

решений. Нередко взаимодействие с музейным пространством способствует развитию эмпатии: ведь при более глубоком рассмотрении картин или скульптур ученики пытаются проникнуть в замысел автора, пережить его эмоции, что требует творческого перевода одного вида искусства в другой – словесное описание, рисунок, танец или театральную постановку. В такой форме работы достигается синергия дисциплин: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, что, безусловно, расширяет границы восприятия ребенка и формирует комплексное мировидение. Креативность питает междисциплинарный подход, так как, соединяя элементы разных сфер знания, молодежь учится видеть мир во множестве взаимосвязей. Возникает многоуровневое восприятие, побуждающее к постоянному эксперименту и поиску новых интерпретаций, а это – суть творческого подхода. Часто именно такая методика позволяет осознать, что искусство не ограничивается рамками галереи, а проникает во все аспекты человеческой деятельности, будь то наука, технология или социальные проекты.

Когда учащиеся активно включаются в процесс музейной коммуникации, они вступают во взаимодействие не только с историко-культурным наследием, но и друг с другом. Совместные экскурсии становятся пространством сотворчества, где каждый вносит свою лепту в общую копилку идей. Важно, что такой интерактив не сводится к пассивному слушанию экскурсовода, а подразумевает активные дискуссии, совместные творческие эксперименты и проекты. Погружаясь в мир музейных коллекций, учащиеся опираются на свой предыдущий опыт, дополняя его новыми смыслами. Это стимулирует процесс саморазвития, поскольку порождает интерес к самостоятельной работе над темами, затронутыми в музее. Вместе с тем, в ходе подобных занятий ученик учится слышать разные точки зрения, уважать культурное многообразие, понимать, что у одного и того же произведения искусства могут появляться различные трактовки. Такое мультикультурное восприятие воспитывает толерантность и гибкость мышления, необходимые составляющие креативного подхода. Кроме того, благодаря музейным мастер-классам, позволяющим попробовать себя в роли художника, скульптора или дизайнера, дети получают уникальный опыт прямого погружения в творческий процесс. Именно в этот момент у них рождается понимание, что креативность – это не просто восхищение чужими работами, а личное участие и возможность выразить неповторимый внутренний мир. Развивается чувство свободы, позволяющее экспериментировать с формой и цветом, не боясь ошибиться. Ведь в музее, как в особо охраняемой зоне творчества, ценится сама инициатива учащегося, а ошибки рассматриваются лишь как очередной шаг к новым открытиям.

Немаловажную роль играет атмосфера музея, зависящая от его архитектуры, освещения, расположения экспонатов и общей организационной структуры. В отличие от классного кабинета, где все подчинено расписанию и дисциплинарным правилам, музейное пространство способно вдохновлять своей нестандартностью. Подростки чувствуют, что оказываются в иной реальности, где многое важно не запомнить, а прожить. Ощущение праздника открытия новых смыслов может зародиться уже с первых минут пребывания в музейном зале, если педагог правильно задает тон исследованию. Иногда достаточно небольшой вводной беседы, настраивающей учащихся на наблюдение, образование гипотез и совместное обсуждение деталей произведений. Такая обучающая стратегия намного эффективнее прямого пересказа фактов, потому что она поощряет внутреннюю мотивацию ребенка. Даже те ученики, которые в школе ведут себя пассивно, могут неожиданно раскрыться, увидев нестандартное полотно или скульптуру, задавшись вопросом об их смысле. Живой диалог и поддерживающая атмосфера пробуждают в них энергию изучения, направленную на углубление в искусство. И чем больше они находят в себе смелости для новых вопросов, тем выше вероятность появления оригинальных идей. Креативные способности особенно расцветают, когда учащиеся чувствуют эмоциональную безопасность и осознают, что любой их взгляд на экспонат ценен для коллектива. Подобная среда формирует открытость к экспериментам и конструктивной критике, что позволяет вырабатывать у подростков настоящий эстетический вкус.

Развитие креативных способностей через музейное искусство не сводится только к спонтанному восприятию экспонатов. Оно требует целенаправленного педагогического сопровождения и вовлечения учеников в подготовительный процесс. Наиболее плодотворным оказывается тот вариант, когда посещению музея предшествует изучение тем, связанных с конкретной коллекцией или направлением,

будь то античная культура или современное искусство. Данная подготовка дает учащимся возможность систематизировать знания, сформировать определенные ожидания и вопросы, которые они хотели бы прояснить. Уже в процессе экскурсии школьники начинают фокусировать внимание на тех деталях, которые могут помочь им глубже понять обсуждаемую тему. Также после возвращения из музея важно закрепить впечатления, предлагая учащимся творческие задания. Может быть интересно написать эссе о музейном предмете, сделав акцент на чувствовании формы и цвета, либо придумать сценарий, в котором экспонаты «оживают» и вступают в диалог друг с другом. Подобные методы активизируют не только творческое мышление, но и речевую культуру, способность структурировать информацию для презентации собственных идей. Иногда полезно проводить рефлексивные обсуждения, в рамках которых дети обобщают опыт, полученный в музее, и совместно определяют, какие новые знания и умения они вынесли. Такой обмен мнениями полезен и для учителя, который может оценить, удалось ли достичь поставленных целей, и скорректировать дальнейшую стратегию работы с музейными материалами. Благодаря целенаправленной методической поддержке музей трансформируется в среду для креативного самовыражения и обмена идеями, а учащиеся учатся проецировать полученный опыт на широкий культурный контекст.

Один из важных аспектов развития креативного мышления – это способность устанавливать ассоциативные связи между разными видами искусства, что достигается при организации интегрированных занятий. К примеру, столкновение живописи и музыки открывает возможность для более объемного восприятия образов, когда учащиеся стараются подобрать «звук» к увиденным цветам и сюжетам. Или наоборот, при прослушивании музыкального произведения они пытаются представить его визуальное воплощение, отталкиваясь от настроения и ритма. Такой подход позволяет глубже понять, что творчество универсально, а за любым художественным направлением стоит общая человеческая потребность в самовыражении. Если учащимся предлагается самостоятельно соединять разные художественные формы, это развивает воображение, умение абстрагироваться и переносить идеи из одной сферы в другую. Впоследствии подобные навыки пригодятся и в научно-техническом творчестве, и в гуманитарных проектах, ведь креативность универсальна и не признает жестких границ. Между тем музей, как правило, предоставляет богатую палитру артефактов: от графики и скульптуры до различных инсталляций, что создает благодатную почву для подобных творческих экспериментов. Важно лишь создать педагогические условия, в которых дети будут не бояться смешивать разные стили и жанры. Ведь смысл развития креативности не только в том, чтобы научиться красиво рисовать или играть роль, но и в формировании уверенности, что мир вокруг мы способны «переосмысливать» по-своему. А если в процессе возникают нестыковки или разногласия, то это лишь свидетельствует о том, что творчество – путь открытий и смелых решений.

Важным моментом для педагога является понимание психологических особенностей возраста, на которых приходится освоение искусства. У младших школьников преобладают эмоциональные реакции, им нужна возможность непосредственного чувственного контакта с искусством, интересные истории и сказочные образы, позволяющие легче погрузиться в контекст. Для среднего звена характерен повышенный интерес к экспериментам, к ломке стереотипов, к освоению новых техник, требующим больше свободы действий, поддержки нестандартных идей. Старшеклассникам важна возможность глубокого анализа, сопоставления разных культурных традиций, исторических эпох. Музей при этом становится площадкой для дискурсивных практик, когда в ходе обсуждений учащиеся затрагивают философские, этические и эстетические вопросы, связанные с искусством. Важно, что каждый возрастной период требует своей формы музейно-педагогической работы, адаптированной к интересам и возможностям детей. Если эту особенность не учитывать, велика вероятность, что даже интересная коллекция не будет воспринята должным образом. С другой стороны, грамотно структурированная экскурсия с активными элементами (играми, квестами, творческими мастерскими) может дать мощный импульс для развития креативности. Здесь работа педагога напоминает режиссуру, когда он планирует маршрут движения по экспозиции, продумывает паузы для вопросов и обсуждений, в нужные моменты направляет внимание учащихся на определенные детали. Такой интерактив не только удерживает интерес, но и поощряет детей к проявлению собственных идей. В результате школьники обнаруживают

свободу в высказываниях, начинают рисковать с интерпретациями, сочинять альтернативные истории о тех или иных экспонатах. И эта свобода слова и воображения – ключ к развитию творческого мышления.

Родителям и педагогам следует помнить, что музейная среда может быть развивающей даже при индивидуальном, а не только групповом посещении. Но коллективная работа зачастую открывает больше возможностей для диалога, обмена мнениями, совместных проектов. В процессе групповой экскурсии у детей возникает особое чувство сопричастности происходящему, когда они осознают ценность своих идей и могут дополнять их идеями одноклассников. При этом формируется коллективная креативность, что означает способность общими усилиями продуцировать новые концепты, формы, решения. Подобные навыки крайне важны в современном мире, где умение работать в команде высоко ценится. Важно обеспечивать поддержку таких коллективных начинаний и направлять энергию обсуждений в конструктивное русло. Иногда споры или несогласия в процессе анализа произведений искусства лишь укрепляют стремление найти компромисс или прийти к новому, более глубокому видению, возникшему на стыке разных точек зрения. В музее это особенно ценно, поскольку сам материал богат культурными кодами и символами, дающими простор для свободного прочтения. Чтобы облегчить процесс коммуникации, педагог может задавать уточняющие вопросы, создавать кейсы с предложением проанализировать ситуацию «как если бы...», что усиливает тренировку воображения. Данной методикой можно усложнять задачи, опираясь на возраст детей и их подготовленность. Так, подросткам может быть предложено представить, как выглядела бы картина или скульптура, если бы автор жил в другое время или в другой стране. Подобные упражнения воспитывают чувство историзма и осознание относительности культурных ценностей. А это, в свою очередь, развивает у детей умение смотреть на мир многопланово.

Искусство музеев дает возможность соединять теоретические знания с практикой, привлекает к деятельности, которую дети нередко называют увлекательной игрой. Но эта игра несет в себе глубокий смысл: она помогает выявлять личностные качества ученика, затрагивает его эстетические и эмоциональные сферы. Когда ребенок не просто видит музейный экспонат, а старается «оживить» его через различного рода творческие задания, он невольно вовлекается в процесс сопоставления, сравнения, интерпретации. Порой именно из такого взаимодействия возникает интерес к дальнейшему изучению искусства, истории или литературы, ведь школьник испытывает радость от осознанных открытий. По мере углубления в материалы экспозиции формируется самостоятельность в мышлении, и ребенок начинает выбирать собственную траекторию исследования, ориентируясь не столько на школьную программу, сколько на свой внутренний интерес. Для развития креативности это крайне важно, так как инициатива, исходящая изнутри, всегда дает более стойкий результат, чем внешнее принуждение. Конечно, здесь важна поддержка преподавателя и родителей, чтобы этот интерес не угас, а получил дальнейшее питание и развитие. Но сам факт самостоятельного выбора и постановки задач свидетельствует о зрелости творческих процессов. Когда школьники видят, что их поиск ценится, они обретают уверенность в собственной уникальности. И эта уверенность становится фундаментом для их дальнейших художественно-творческих экспериментов во внеучебной деятельности.

Современные музеи обращаются к интерактивным технологиям, создают мультимедийные экспозиции, разрабатывают виртуальные туры, что позволяет еще шире раскрыть креативный потенциал учащихся. Такие нововведения помогают превратить традиционную экскурсию в динамичный процесс исследования. К примеру, с помощью интерактивных панелей дети могут узнавать дополнительную информацию о художниках и их работах, сравнивать разные версии одного произведения, участвовать в викторинах по сюжету. Виртуальные туры дают возможность «путешествовать» по музеям мира, не покидая класса, а это, разумеется, обогащает культурный багаж и вдохновляет школьников на анализ различий и сходств в художественных традициях. Использование технологий в музее – это также способ удержать внимание нового поколения, привыкшего к цифровым форматам и быстрой смене информации. Но при этом необходимо, чтобы цифровые инструменты не заменяли живой контакт с экспонатами, а лишь дополняли его, делая процесс восприятия более вариативным и интерактивным. Педагогам нужно гармонично сочетать традиционные формы осмотра музейных залов с современными технологиями, чтобы ребята могли осознанно перейти от наблюдения

к созданию собственного контента. Подростки могут, например, сами разработать небольшой цифровой проект, посвященный определенной экспозиции, включая туда фото, аудио, видео и свои собственные комментарии. Такой коллективный проект объединяет навыки работы с информацией, художественный вкус, цифровую компетентность, а также формирует у детей чувство причастности к культурному наследию. Позднее эти навыки могут перейти в разряд универсальных, помогая подросткам креативно решать задачи в различных сферах деятельности.

Формирование критического восприятия музейного материала тесно связано с умением сравнивать различные стили, направления и художественные школы. При этом учащиеся учатся видеть в искусстве не только объекты созерцания, но и результат творческого поиска, отражающего исторические, социальные и идеологические условия эпохи. Это понимание особенно важно для формирования креативности, поскольку она предполагает умение выстраивать осязаемые параллели между прошлым и настоящим, проводить аналогии и обнаруживать закономерности. При помощи музейных экспонатов дети могут воссоздавать цепочку художественных инноваций, понимая, как одно направление вырастает из другого, какие факторы влияли на появление новых стилей. Когда школьники замечают, что искусство подвержено изменениям так же, как и наука, им становится легче воспринимать собственные творческие инициативы без страха ошибиться. Ведь любой путь в искусстве – это движение от традиции к новаторству, от известных форм к пока еще не открытым. Музей, с его разнообразием экспонатов, оказывается полем для анализа и дискуссии, когда учащиеся пытаются понять, почему именно здесь скульптуре придается такой облик, а там картина выглядит нарочито абстрактной. Этот процесс учит вдумчиво относиться к художественным идеям, задавать вопросы о мотивах авторов, о их попытках выразить собственную философию через живопись или инсталляцию. Важно, что при подобном подходе формируется уважение к индивидуальной точке зрения подписанной автором произведения. Школьники начинают осознавать, что творчество не может быть одинаковым для всех и что каждая работа в музее открывает уникальную дверь в мир личного опыта художника. Развивая этот навык понимания, подростки обретают толерантность к многообразию мнений и культур. Это ценно в современном обществе, где креативность нередко становится залогом конкурентоспособности и успешной самореализации в разных профессиональных сферах.

Учитывая все преимущества музейного обучения, можно сказать, что оно выступает мощным катализатором развития воображения и творческого подхода. Практика показывает, что системные посещения музеев способствуют повышению уровня мотивации к учению, поскольку дети ощущают связь между школьными предметами и реальным искусством. Они видят результаты человеческой деятельности в осязаемой форме, понимают, что за многими историческими событиями стоят люди, оставившие свой след в произведениях культуры. Эта персонализация прошлого приближает историю, литературу, иностранные языки к личным интересам ребенка, и тогда учеба перестает быть сухим запоминанием терминов. Когда же учащиеся осознают, как знания из разных областей могут переплетаться в музее, они начинают более глубоко интересоваться и другими дисциплинами, стремясь к целостной картине мира. В этом и состоит суть интегративного подхода, при котором мышление развивается не только вглубь, но и вширь, открывая все новые перспективы. Конечно, для педагога такой подход тоже добавляет работы: нужно тщательно готовить маршруты, сценарии занятий, творческие задания, чтобы школьники не останавливались на поверхностном чтении экспоната. Однако результат оправдывает усилия, ведь новые идеи возникают у детей спонтанно, порой неожиданно даже для взрослых. Они могут обнаружить в привычных деталях иные ракурсы, придумать новые интерпретации, а затем с радостью делиться своими открытиями с одноклассниками. Музей в этом смысле доставляет настоящее удовольствие от «педагогики открытия», в которой учитель становится скорее наставником и модератором дискуссии, чем транслятором готовой информации.

Креативность, как сложный и многогранный феномен, занимает центральное место в современных исследованиях в области психологии и педагогики. С точки зрения психологии, креативность определяется как способность генерировать новые, оригинальные идеи, находить нестандартные решения проблем и создавать уникальные продукты деятельности. В педагогическом контексте креативность рассматривается как ключевой навык, который позволяет учащимся

адаптироваться к изменяющимся условиям, преодолевать стереотипы мышления и активно участвовать в преобразовании окружающего мира. Основными составляющими креативности являются дивергентное мышление, критическое мышление, воображение, а также способность к синтезу и анализу информации (Ильинская, 2021). Дивергентное мышление позволяет рассматривать проблему с различных точек зрения, генерируя множество возможных решений. Критическое мышление способствует оценке идей и выявлению наиболее эффективных подходов. Воображение, в свою очередь, играет ключевую роль в создании новых образов и концепций, что является основой творческого процесса.

В контексте художественного образования креативность приобретает особое значение, поскольку искусство по своей природе предполагает свободу самовыражения и поиск новых форм. Художественное образование, ориентированное на развитие креативности, ставит своей целью не только освоение технических навыков, но и формирование у учащихся способности к самостоятельному мышлению и творческому решению задач (Столяров, 2023). Теоретической основой такого подхода являются идеи гуманистической педагогики, которые подчеркивают важность развития личности и ее творческого потенциала.

Креативность в художественном образовании рассматривается как инструмент, который позволяет учащимся не только создавать произведения искусства, но и выражать свои мысли, эмоции и мировоззрение. Развитие креативности в художественном образовании имеет важное значение для формирования общего качества учащихся (Ломов, 2015). Во-первых, оно способствует развитию когнитивных способностей, таких как гибкость мышления, способность к анализу и синтезу информации, а также умение работать с абстрактными понятиями. Во-вторых, креативность играет ключевую роль в эмоциональном развитии, помогая учащимся выражать свои чувства и понимать эмоции других людей. В-третьих, развитие креативности способствует формированию социальных навыков, таких как умение работать в команде, находить компромиссы и решать конфликты.

Таким образом, креативность является неотъемлемой частью художественного образования, которая способствует всестороннему развитию личности. Она позволяет учащимся не только овладеть техническими навыками, но и развить способность к самостоятельному мышлению, эмоциональному выражению и социальному взаимодействию. В условиях современного общества, где креативность становится одним из ключевых навыков, художественное образование играет важную роль в подготовке учащихся к успешной реализации их творческого потенциала.

Музейное искусство играет важную роль в развитии креативности, предоставляя учащимся уникальные возможности для визуального и сенсорного опыта. В музеях учащиеся сталкиваются с подлинными произведениями искусства, которые вызывают эмоциональный отклик и стимулируют воображение. Богатство художественных форм, стилей и культурных контекстов, представленных в музейных экспозициях, способствует расширению кругозора и формированию новых ассоциативных связей (Болдырева, 2022). Это создает благоприятные условия для развития дивергентного мышления, которое является основой креативности. Музейное искусство способствует развитию наблюдательности, поскольку требует внимательного изучения деталей и анализа художественных приемов.

Важным аспектом является также развитие критического мышления через взаимодействие с музейными экспонатами. Учащиеся учатся задавать вопросы, интерпретировать произведения искусства и формулировать собственные суждения. Это способствует формированию самостоятельного мышления и способности к рефлексии, что является важным компонентом творческого процесса. Теоретической основой связи музейного искусства с развитием креативности являются концепции конструктивизма и экспериментальное обучение (Корженко, 2018). Согласно конструктивистскому подходу, знания формируются в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, а музейное искусство предоставляет богатую среду для такого взаимодействия. Экспериментальное обучение подчеркивает важность личного опыта и эмоционального вовлечения в процесс обучения, что полностью соответствует специфике музейного образования.

Музейное искусство также способствует развитию креативности через создание ситуаций, которые требуют от учащихся активного участия и творческого подхода. Например, интерактивные

выставки и мастер-классы позволяют учащимся не только наблюдать, но и создавать собственные произведения, что стимулирует их воображение и способность к самовыражению.

Развитие креативности через музейное искусство требует разработки стратегий, которые учитывают уникальные возможности музеев как образовательной среды. Одной из ключевых стратегий является создание открытой и интерактивной обучающей среды, которая способствует самостоятельному исследованию и персонализированному обучению (Кокорина, 2019). В музеях учащиеся могут свободно выбирать темы для изучения, углубляться в интересующие их аспекты и взаимодействовать с экспонатами в своем темпе. Такой подход не только повышает мотивацию, но и стимулирует развитие самостоятельности и инициативности, что является важным условием для формирования творческого мышления.

Важным элементом стратегии является разработка вдохновляющих образовательных активностей, которые способствуют развитию креативности. Проблемно-ориентированное обучение, например, позволяет учащимся сталкиваться с реальными вопросами и искать нестандартные решения. Проектная деятельность, в рамках которой учащиеся создают собственные работы на основе музейных экспонатов, способствует развитию воображения и способности к синтезу (Тарасенко, 2022). Использование музейных ресурсов для междисциплинарных проектов позволяет учащимся видеть взаимосвязи между различными областями знания, что расширяет их кругозор и стимулирует творческое мышление.

Цифровые технологии играют важную роль в современных стратегиях развития креативности через музейное искусство. Виртуальная и дополненная реальность, например, позволяют учащимся погрузиться в интерактивные среды, где они могут исследовать произведения искусства в новых форматах. Такие технологии не только повышают вовлеченность, но и предоставляют уникальные возможности для экспериментов и творчества. Например, учащиеся могут виртуально реконструировать исторические артефакты или создавать собственные цифровые произведения, что способствует развитию технических и художественных навыков.

Еще одной важной стратегией является развитие у учащихся способности к художественной критике и рефлексии. Музейное искусство предоставляет богатый материал для анализа и интерпретации, что способствует формированию критического мышления. Учащиеся учатся задавать вопросы, выявлять скрытые смыслы и формулировать собственные суждения. Это не только развивает их интеллектуальные способности, но и способствует формированию уверенности в своих идеях. Рефлексия, как процесс осмысления собственного опыта, также играет важную роль в развитии креативности, поскольку позволяет учащимся анализировать свои успехи и ошибки, что является важным условием для личностного роста.

В целом, стратегии развития креативности на основе музейного искусства включают создание открытой и интерактивной среды, разработку вдохновляющих образовательных активностей, использование цифровых технологий и развитие способности к критике и рефлексии. Эти стратегии не только способствуют формированию творческого мышления, но и помогают учащимся развить навыки, необходимые для успешной реализации их потенциала в современном мире.

Заключение

Исследование роли музейного искусства в развитии креативности учащихся подтверждает его значимость как теоретического и практического инструмента в современном художественном образовании. Музейное искусство, благодаря своей аутентичности, многообразию и интерактивности, создает уникальные условия для формирования творческого мышления, развития воображения и критического анализа. Теоретическая ценность исследования заключается в систематизации подходов к использованию музейных ресурсов для развития креативности, а также в обосновании взаимосвязи между музейной средой и творческим потенциалом учащихся. Практическая значимость проявляется в предложении конкретных стратегий, таких как создание открытой образовательной среды, использование цифровых технологий и развитие навыков художественной критики, которые могут быть успешно интегрированы в образовательный процесс.

Перспективы дальнейших исследований связаны с углубленным изучением интеграции музейного искусства с другими дисциплинами, что может способствовать формированию междисциплинарного подхода в образовании. Важным направлением является также разработка механизмов оценки эффективности музейных программ в развитии креативности, что позволит более точно определять их образовательное воздействие. В условиях глобализации музейное искусство приобретает новые измерения, становясь платформой для межкультурного диалога и обмена идеями. Это открывает широкие возможности для использования музейных ресурсов в формировании глобальной гражданской ответственности и креативного мышления, необходимого для решения сложных задач современного мира.

Музейное искусство продолжает оставаться важным инструментом в образовании, способствуя не только развитию креативности, но и формированию личности, готовой к активному участию в культурной и социальной жизни. Будущие исследования в этой области могут значительно расширить понимание потенциала музеев как образовательных центров и способствовать их более активному включению в современные образовательные практики.

Список литературы

1. Артамонова И.В. Музей как средство развития творческих способностей студентов // Донецкие чтения 2023: наука, образование, инновации, культура и вызовы современности: мат. VIII Межд. науч. конф. (25-27 октября 2023 г., Донецк). Т. 6: Педагогические науки. 2023. № 21. 14 с.
2. Болдырева Е.В. Сервисное развитие услуг музея: внешние сервисы современных музеев // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 58. С. 55-62.
3. Ильинская Н.И. Воспитание креативности как основная функция вуза // Художественное образование и наука. 2021. № 1. С. 6-14.
4. Кокорина Е.В. Актуальные стратегии развития современных музеев // Приволжский научный журнал. 2019. № 2. С. 129-136.
5. Корженко О.М., Шулика М.В. Роль и место современной музейной педагогики в трансляции традиционных ценностей культуры. В кн.: Ценностное многообразие современной культуры. М: ООО НИИ Центр «Антропита», 2018. С. 80-103.
6. Ломов С.П. Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников // Теория и практика общественного развития. 2015. № 17. С. 179-184.
7. Милованов К.Ю. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной России // Ценности и смыслы. 2013. № 6 (28). С. 84-100.
8. Морозов С.А., Павлова О.А., Прохода П.В. Ретрансляция культурного кода в креативных индустриях: аксиологический аспект // Культурная жизнь Юга России. 2023. № 4(91). С. 33-47.
9. Столяров Б.А. Изобразительное искусство в музейной среде как художественная модель метапознания: уч. пос М.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2023. 214 с.
10. Тарасенко А.А. Современные технологии в промышленном туризме: опыт Уральской индустриальной биеннале современного искусства // II Уральский историко-архивный форум. Екатеринбург, 2022. С. 563-569.

Developing students' creative abilities through museum art

Luyao Ren

PhD student

Moscow State Pedagogical University

Moscow, Russia

1914463328@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 02.04.2025

Accepted 23.05.2025

Published 30.06.2025

UDC 03.3(470)

DOI 10.25726/t8353-9292-4394-i

EDN ZTODEY

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article is devoted to the study of the role of museum art in the development of students' creativity. The author analyzes the educational functions of museums, emphasizing their importance for the formation of creative thinking, imagination and critical analysis. The paper examines the theoretical foundations of museum art's connection with creativity, including the concepts of constructivism and experimental learning. Strategies for using museum resources to develop creative abilities are proposed, such as creating an interactive environment, using digital technologies, and developing art criticism. The study confirms that museum art is an important tool in art education, contributing to the comprehensive development of personality and preparing students to meet modern challenges.

Keywords

museum art, creativity, art education, pedagogical strategies, digital technologies.

References

1. Artamonova I.V. Museum as a means of developing students' creative abilities // Donetsk readings 2023: science, education, innovation, culture and modern Challenges: mat. of the VIII Inter. scien. conf. (October 25-27, 2023, Donetsk). Vol. 6: Pedagogical sciences. 2023. № 21. 14 p.
2. Boldyreva E.V. Service development of museum services: external services of modern museums // Kemerovo State University of Culture and Arts bulletin. 2022. No. 58. pp. 55-62.
3. Ilyinskaya N.I. Education of creativity as the main function of the university // Art education and science. 2021. № 1. pp. 6-14.
4. Kokorina E.V. Actual strategies for the development of modern museums // Volga scientific journal. 2019. № 2. pp. 129-136.
5. Korzhenko O.M., Shulika M.V. The role and place of modern museum pedagogy in the translation of traditional cultural values. In the book: The value diversity of modern culture. M.: Antrovita, 2018. pp. 80-103.
6. Lomov S.P. Fine art as a factor in the formation of a scientific worldview of schoolchildren // Theory and practice of social development. 2015. № 17. pp. 179-184.
7. Milovanov K.Y. The pedagogical role of museums in the socio-cultural space of modern Russia // Values and meanings. 2013. № 6(28). pp. 84-100.
8. Morozov S.A., Pavlova O.A., Prokhoda P.V. Retransmission of the cultural code in creative industries: the axiological aspect // Cultural life of the South of Russia. 2023. № 4(91). pp. 33-47.
9. Stolyarov B.A. Fine art in the museum environment as an artistic model of metacognition: a study guide. M.: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, 2023. 214 p.
10. Tarasenko A.A. Modern technologies in industrial tourism: the experience of the Ural Industrial Biennale of Contemporary Art // II Ural historical and archival forum. Yekaterinburg, 2022. pp. 563-569.