Розвиток художньо-творчої активності у здобувачів вищої освіти засобами мистецтва

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти засобами мистецтва

1.1.Сутнісна характеристика художньо-творчої активності

Діяльність в тій чи іншій сфері мистецтва розглядається людиною як найважливіший засіб та умова соціального самоутвердження, розвитку своїх індивідуальних здібностей. При цьому основними цінностями в структурі інтересу до мистецтва виступають не матеріальні стимули, а прагнення до духовного (інтелектуального, морального, морально-вольового) розвитку. Художньо-естетичні інтереси, характеризуючи спрямованість на певну сферу діяльності, виявляються в широкому діапазоні специфічних соціальних, психофізіологічних властивостей і якостей особистості.

Художньо-творча діяльність розвивається таким чином, що в ній більше інтелектуальних творчих елементів, які вимагають від особистості глибшої активності. Специфіка художньої діяльності суттєво впливає на організацію сприйняття. Між звичайним і художнім сприйняттям існує певна різниця. Звичайний парцептивний досвід принципово відрізняється від професійного художнього не стільки бідністю, скільки слабкою організованістю. Художник володіє високоорганізованою схемою сприйняття, яка є формою активного передбачення того що буде сприйнято [2, 62].

Формування естетичних інтересів здобувачів вищої освіти залежить від їх активності у художньо-творчій діяльності і вони ж безпосередньо впливають на саму активність. У зв’язку з цим розглянемо це питання більш докладно, оскільки активізація художньої творчості на заняттях живопису, малюнку, композиції має принципове значення в розробці методики формування художньо-естетичних інтересів майбутніх викладачів образотворчого мистецтва.

У деяких дослідженнях (Е.М.Горюхіне, І.П.Підласого) деталізовані критерії інтелектуальної активності: запитання здобувачів вищої освіти до викладача; схильність до аналізу творів мистецтва, критичність; оперування здобутими знаннями, уміннями і навичками; характер занять у позаурочний час.

Активність – поняття широке, багатоаспектне. Як риса особистості активність постійно змінюється, що також ускладнює її характеристику. Все це вимагає визначення певних видів активності, що дасть змогу більш конкретно говорити про критерії.

Активність здобувачів вищої освіти в художньо-творчій діяльності в великій мірі залежить від ініціативної позиції викладача на кожному етапі навчання. Характеристикою цієї позиції є: високий рівень педагогічного мислення і його критичність, здатність і прагнення до проблемного навчання, до ведення діалогу зі здобувач вищої освіти, прагнення до обґрунтування своїх поглядів, здатність до самооцінки своєї викладацької діяльності. У навчальній діяльності готовність, прагнення до оволодіння об’єктом пізнання виявляють себе в усвідомленні мети, яку поставив учитель або сам здобувач, а також у певному інтересі до проблеми. Але готовність до творчої діяльності, інтерес ще не означають реалізації потреб у конкретних умовах.

У таких випадках важливим є механізм волі – однієї з властивостей людської психіки, яка виявляється в здатності досягти поставленої мети і прагнень. Воля в разі необхідності може переводити потенціальну активність у реальну, тобто сприяє виконанню діяльності (реалізована активність). Залежно від ставлення особистості до характеру художньої діяльності, можна говорити про її репродуктивну (виконавську) або ж творчу активність.

Все це спонукає визначити творчу активність особистості як ситуативну та інтегральну, коли активність піднімається до стійких рис особистості, які характеризується чіткою спрямованістю. Інтегральна інтелектуальна активність свідчить про те, що здобувач не тільки з бажання засвоїв той чи інший вид мистецтва, пізнав ту чи іншу галузь знань в цілому, а в нього сформувалася потреба у постійній якісній художньо-творчій діяльності. Тому спрямованість визначає загальне домінуюче ставлення до діяльності, позитивну мотивацію, а не приватні спонукання, тобто певну систему поглядів, інтересів, ідеалів. Мотивація, на думку В. П. Безпалька, створює стійкість інтересу індивіду, перетворює зовнішні задані цілі його діяльності у його ж внутрішні потреби [1, 192].

Інтелектуальна активність на рівні спрямованості особистості означає глибоку переконаність здобувача вищої освіти в необхідності всебічного пізнання, а її вищий рівень носить перетворюючий характер. При цьому в творчій діяльності перетворюється не тільки об’єкт, на який вона спрямована, а й суб’єкт діяльності. Таким чином, для визначення критеріїв активності необхідно враховувати:

* види діяльності (пізнавальна, творча, суспільна, ігрова), які визначають специфіку виявлення активності;
* вольові зусилля особистості в досягненні мети, що дає змогу говорити про потенціальну і реалізовану активність;
* характер діяльності суб’єкта, тобто чому він надає перевагу ініціативі, самостійності, творчості або відтворенню, копіюванню;
* стійкість, всебічність, тривалість, динаміку вияву активності.

Ці фактори дозволяють визначити такі показники інтелектуальної активності:

* 1. Потенціальна активність – допитливість, короткочасний інтерес, є тільки бажання пізнати нове, але воно реалізується (здобувачі записуються до мистецьких гуртків, але участі в їх роботі не беруть; записують назви книжок, але не читають їх та ін.).
  2. Реалізована активність, що передбачає виконавську активність особистості, яка виявляється у репродуктивній діяльності. Здобувач позитивно ставиться до таких завдань, які йому пропонуються, а саме – виконання їх на заняттях живопису, малюнку або ж у процесі факультативних занять, хоч це іноді вимагає переборювання лінощів, небажання. Виконавська активність може бути зовнішньою, механічною, якщо здобувачі малюють, слухають, але ці процеси у них не завжди пов’язані з внутрішніми потребами інтелектуальної діяльності; і внутрішньою (вона характерна і для інших видів діяльності, але на інших рівнях), коли здобувач має мету і використовує для цього засоби художньої діяльності, тобто ця діяльність мотивована.
  3. Реконструктивну активність, яка допускає не лише копіювання того, що запропоновано, а й виріб засобів діяльності, використання відомих знань, прийомів дій в інших ситуаціях.
  4. Творчу активність, показником якої є ініціатива, самостійність у визначенні мети, завдань, засобів пізнання, інтерес, характер діяльності (новизна, своєрідність та ін.), оптимальність діяльності (скорочення кількості дій, операцій, витрати часу, зусиль).

Творча активність художника виражається в захопленні роботою, в прагненні до самостійності і новизни, а це, як правило, проявляється в оригінальному композиційному вирішенні, в пошуку потрібних засобів вираження і використанні відповідної техніки виконання, в бажанні розширити свої знання і навики. Характер творчої активності в процесі художньої діяльності розглядається нами з точки зору активізації таких художньо-творчих здібностей, як вміння передавати подібність, підмітити в натурі характерне, передати матеріальну основу форми і закономірності її побудови – пропорції, анатомічну структуру, фактуру поверхні і т. п.

Виконавська (реалізована), реконструктивна і творча активність може мати характер ситуативний (виявляється епізодично, лише в окремих видах діяльності, у певних умовах, не постійно), а також може виступати як інтегральна якість особистості (постійно, в різних видах художньо-творчої діяльності).

Методика організації творчої діяльності на заняттях образотворчого циклу повинна забезпечувати рішення конкретних задач, пов’язаних з засвоєнням образотворчої грамоти, розуміння шляхів їх вирішення, розвиток здібностей, пошуки більш виразних засобів зображення, удосконалення вмінь і навиків в малюванні [5, 31]. Розв’язування творчої задачі вимагає від суб’єкта певного рівня знань і вмінь. Причому кожна нова наступна задача вимагає їх

розвитку.

Творець змушений весь час вести пошук нових методів, способів підходу до їх розв’язання. Саме в процесі цього пошуку відбувається пробудження духовних сил. Зовнішнім виявом яких виступають радість пізнання, відчуття краси, гармонії задоволення від успіху та інші емоції, які стимулюють особистість знову і знову увійти у цей стан. Отже, сам зміст розв’язання творчої задачі може бути використаний для формування активності у художньо-творчій діяльності.

Ефективний розвиток творчих здібностей здобувачів вищої освіти можливий лише при умові їх активної цілеспрямованої діяльності на протязі всього періоду навчання. Важливо не допускати розриву між засвоєнням знань і формуванням якостей, необхідних для творчої роботи майбутнього художника-педагога. Тому, на певних етапах роботи, викладачу і самим здобувач вищої освіти варто ставити і вирішувати завдання творчого характеру.

В практиці вищих навчальних закладів мала місце подібна діяльність видатних педагогів, які прагнули в навчальних постановках розширити коло задач і підвести до власне творчого начала, поєднуючи це з навчанням основ образотворчої грамоти [4,414]. По мірі накопичення досвіду в здобувачів вищої освіти з’являється прагнення виконати роботу на більш високому професійно-художньому рівні. Такі здобувачі відчувають потребу в пошуку цікавих, співзвучних своїм внутрішнім прагненням рішень образотворчих завдань .

Відомий вчений М. І. Чембержі у праці “Київська дитяча академія мистецтв: концептуальні засади діяльності та динаміка зростання” наголошує, що факультет образотворчого мистецтва націлений насамперед на базову академічну освіту. Методика викладання образотворчих дисциплін вирішується в площині практичної реалізації творчих завдань, їх поступового ускладнення, вияву логіки послідовності цих завдань у загальному навчальному процесі. Поряд з вимогами академічного курсу враховується вплив на світосприйняття підсвідомих чинників, фантазії, уяви тощо [6, 293].

У психолого-педагогічній літературі активність поділяється на внутрішню (розумову) і зовнішню (моторну). У процесі навчання спостерігається як той, так й інший вид активності. Стосовно даної проблеми, активність пов’язана із свідомим цілеспрямованим виявленням зусиль здобувача вищої освіти, яка формується в процесі художньо-творчої діяльності на уроках естетичного циклу та в позакласній роботі.

Відомий педагог Шевченко Г. П. у дослідженні “Проблеми формування духовної культури молоді засобами мистецтва” наголошує, що важливим засобом формування духовної культури особистості є мистецтво [7,112]. Ми виходимо з того, що вплив різних видів мистецтва в їх органічному взаємозв’язку на особистість здобувача вищої освіти, забезпечує цілісність і гармонійність їх духовного розвитку завдяки можливості мистецтва одночасно пробуджувати весь ряд думок і почуттів.

Естетична свідомість відбиває світоглядні позиції особистості, її внутрішній світ, духовні потреби. Естетичне виховання, яке формує естетичну свідомість, здійснюється різними засобами, які пов’язані з багатством естетичних об’єктів: природа, мистецтво, праця та інше., і не є окрасою духовності, а є її змістовною суттю.

Естетичне виховання засобами мистецтва прийнято називати художньо-естетичним вихованням. Акцент у ньому падає на естетичні аспекти художнього світорозуміння, естетичні основи осмислення художніх і моральних цінностей мистецтва. Художнє виховання має свою специфіку, яка виявляється в опануванні підростаючими поколіннями мовою різних видів мистецтва, навичками сприйняття і розуміння художнього образу, в розвитку художніх здібностей і обдаровань.

Аналіз видів активності здобувачів вищої освіти є основою для пошуку шляхів активізації художньо-творчої діяльності, яка повинна включати використання можливостей навчальних дисциплін, створення на заняттях ситуацій, які сприяють підвищенню активності щодо навчання, викличуть інтерес до майбутньої професії. Адже, як зазначає Забута Н. В. в праці ,,Структура активного навчання контекстового типу”, мета навчання – не просто вчитися для здобуття відповідних знань, а виявити таку форму активності здобувач вищої освіти, за якої забезпечується формування професійних і соціальних якостей особистості спеціаліста [3, 28].

Отже, активність, будучи умовою пізнання, не є вродженою рисою особистості – вона сама фіксується в процесі діяльності і розвивається. Що ж стосується активності у художньо-творчій діяльності, то вона формується в процесі творчості і характеризується прагненням до пізнання, розумовим напруженням і виявленням морально-вольових якостей здобувача вищої освіти і водночас сама активність впливає на якість діяльності.

Ми не зводимо художньо-творчу активність до простого напруження інтелектуальних і фізичних зусиль здобувача вищої освіти, а розглядаємо її як якість діяльності здобувача вищої освіти, яка виявляється у його ставленні до змісту і процесу діяльності, в прагненні до ефективного оволодіння мистецтвознавчими і художніми знаннями. З огляду на це активізацію художньої творчості майбутніх викладачів образотворчого мистецтва слід трактувати не як підсилення художньо-творчої діяльності, а як мобілізацію викладачем особливих, характерних якостей мистецтва на розвиток інтелектуальних морально-вольових зусиль.

1.3 Шляхи розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти засобами мистецтва

Рішення проблеми формування у фахівця творчого ставлення до своєї справи можливо лише через реалізацію ідеї безперервної освіти, яка здійснюється через поєднання самоосвіти з наданням можливості в будь-який момент скористатися допомогою висококваліфікованих викладачів і фахівців. У зв'язку з цим повинна змінюватись модель освіти в цілому: на наш погляд, з виховання, орієнтованого на підготовку фахівця, функціонера, на спеціаліста, в основі якого - вільний розвиток особистості, формування здатності до саморозвитку.

Тому підготовка майбутніх викладачів технологій високої кваліфікації і створення сприятливого ґрунту для творчості - найважливіша умова формування і швидкого розвитку художньо-творчих здібностей.

Педагогічна система соціокультурної адаптації молоді в процесі художньо-творчої діяльності у ЗВО повинна бути спрямована на:

* створення і реалізацію програм соціокультурної адаптації особистості в процесі художньо-творчої діяльності, що сприяють повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку здобувачів вищої освіти, а також формуванню в них здібності до саморозвитку, самовизначення і самореалізації;
* сприяння педагогічним працівникам ЗВО у формуванні у здобувачів вищої освіти принципів взаємодопомоги, толерантності, милосердя, відповідальності і впевненості в собі, спроможності до активної взаємодії без ущемління прав та свобод іншої особистості; адекватної життєвої перспективи і активної життєвої позиції Здобувач вищої освітиів за рахунок розширення її мистецької сфери існування;
* створення умов для самовираження здобувачів вищої освіти на основі всебічного врахування особистих особ­ливостей і проявів активності в художньо-творчої діяльності з урахуванням професійної сфери;
* розкриття універсальних розвиваючих, пізнавальних та інформаційних можливостей мистецтва; способів їх застосування для забезпечення навчального та виховного процесів у ЗВО з урахуванням різних професійних інтересів і спеціалізацій Здобувач вищої освітиської молоді;
* навчання позитивним стратегіям пристосування особистості до культури і соціуму та створення умов для соціокультурної ідентифікації Здобувач вищої освітиів, що забезпечує їх позитивним соціокоммунікатівним досвідом і прилученням до культурних цінностей, а також включає здобувачів вищої освіти у функціонування системи сучасної культури в цілому.

Розвиток художньо-творчих здібностей у системі професійної підготовки здобувачів вищої освіти технологій визначає реалізацію основних дидактичних принципів навчання.

На сьогоднішній день в педагогічному процесі застосовуються такі дидактичні принципи:

* принципи організації педагогічного процесу для розвитку здібностей здобувачів вищої освіти у декоративно-прикладної діяльності (принципи науковості, наочності, послідовності та системності, єдності свідомості та діяльності, зв’язку з життям і практикою);
* принципи управління і керівництва розвитком здібностей здобувачів вищої освіти на заняттях декоративно-прикладним мистецтвом (принципи характеру навчання, що розвиває і виховує, врахування індивідуальних особливостей особистості, свідомості, творчої активності та самостійності, доступності і посильної при достатньому рівні його складності, міцності засвоєння знань, умінь і навичок, проблемного навчання).

Принцип науковості - одним з провідних принципів навчання, виховання і розвитку. Він спрямовує процес художньо-педагогічної освіти та розвитку художньо-творчих здібностей відповідно до сучасного рівня розвитку науки і техніки, з досвідом, накопиченим народом. Його суть полягає у тому, що здобувачі вищої освіти в ході навчального процесу отримують науково-обґрунтовані перевірені практикою відомості, основи теоретичних знань з галузі народного мистецтва. Відповідно до цього принципу регулюються етапи розвитку художньо-творчих (спеціальних) здібностей здобувачів вищої освіти, а також методи, форми і засоби організації навчальної діяльності.

Принцип наочності має на увазі використання на заняттях декоративно-прикладним мистецтвом різних засобів наочності, а саме ілюстративний матеріал творів мистецтва, відеоматеріал, графічні засоби, наприклад, технологічні карти, вироби декоративно-ужиткового мистецтва. застосування цих засобів суттєво впливає на розвиток художньо-творчих здібностей здобувачів вищої освіти та вміння художнього моделювання світу. В процесі засвоєння вмінь та навиків набувається досвід творчої діяльності, розвиваються художні здібності здобувачів вищої освіти в області кольорово- і формоутворення, освоюються просторові уявлення, навички декоративно-ужиткової діяльності та дизайну.

Композиційна культура в області образотворчої діяльності формує образне сприйняття форм світу, їх багатовимірну варіативність, розвиває просторове і колористичне відчуття у всьому різноманітті і багатстві і візуальну культуру в цілому.

Принцип послідовності та системності визначає засвоєння Здобувач вищої освітиами знань, умінь і навичок у певному логічному зв’язку. Це сприяє більш успішному інтелектуальному, емоційному, естетичному розвитку здобувачів вищої освіти, пізнанню навколишнього світу. Організація навчального процесу згідно з цим принципом, сприяє правильному плануванню навчальної та творчої діяльності, сприйняттю, осмисленню та аналізу творів народної творчості.

Основною формою принципу єдності свідомості та діяльності є художньо-творча діяльність, на основі якої відбувається процес формування креативних якостей особистості, тому що саме ця сфера найбільш активно виявляє її емоційно-ціннісні координати, творчі потенції, специфічні зв'язки і стосунки зі світом. Творче формування особистості дозволяє здобувачу вищої освіти відкрити багатовимірність власного світу і багатогранність світу зовнішнього у своїй єдності. Художньо-творча діяльність базується на внутрішній інтенції людини і безпосередньо пов'язаній з її духовними переживаннями та потребами.

Велике значення в організації процесу розвитку художньо-творчих здібностей здобувачів вищої освіти має принцип зв’язку з життям і практикою. Цей принцип стимулює здобувачів вищої освіти використовувати отримані знання у вирішенні практичних завдань, аналізувати і перетворювати навколишню дійсність, що формують власні погляди. Він реалізується в процесі широкого використання на заняттях декоративно-ужитковим мистецтвом місцевого краєзнавчого матеріалу, формувати у них любов до рідної культури, відчуття її національної своєрідності, прагнення продовжувати художні традиції, закладені нашими предками.

Особливу увагу слід приділяти знайомству з мистецтвом рідного краю, з творчістю професійних і народних майстрів, місцевими художніми пам'ятками. Вивчення здобувачами вищої освіти пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, художніх ремесел і художніх промислів, сформованих на їх основі художніх традицій свого регіону, рідного міста, села, не тільки сприяє залученню здобувачів вищої освіти у творчість на основі місцевих традицій, але й прищеплює любов до рідного краю, повагу до людей, що живуть поруч, формує бажання берегти і примножувати художнє надбання свого регіону.

Змістовне завдання пов’язане з освоєнням мистецької спадщини, сприяє вивченню предмета на мистецтвознавчому рівні. Його завданнями є формування ключових орієнтирів сприйняття творів образотворчого мистецтва, розширення художнього кругозору здобувачів вищої освіти, вивчення теоретичних основ образотворчого мистецтва, освоєння його мови, системи виражальних засобів. У результаті освоєння змісту даного рівня Здобувач вищої освітии отримують уявлення про роль мистецтва в житті людини і суспільства, основи вітчизняного та світового мистецтва, особливості різних видів і жанрів образотворчого мистецтва, їх взаємозв’язку. Основою вивчення творів мистецтва є розвиток навичок сприйняття художнього образу, освоєння видатних творів вітчизняного та світового образотворчого мистецтва, формування знань і уявлень про творчість художників.

Завданням естетичного освоєння світу як складової частини художньої діяльності здобувачів вищої освіти є освоєння ними естетичних і етичних цінностей національної та світової культури, формування розуміння значущості духовно-естетичного вдосконалення людини, формування уявлень про естетичні своєрідності природного світу і світу "другої природи" - архітектурної і предметного середовища проживання людини - і вплив їх на життєдіяльність людини.

Активно розвиває художньо-творчі здібності художньо-творча діяльність, а саме участь в різних виставках, конкурсах, екскурсіях.

До другої групи основних дидактичних принципів відносяться принципи характеру навчання, що розвиває і виховує, які забезпечуються мистецтвом спілкування педагога. Він із самого початку закладений в понятті процесу навчання, виховання та розвитку, який полягає у спільній діяльності Здобувач вищої освітиа і викладача. Спільна діяльність, художника-педагога та його учня-Здобувач вищої освітиа спрямована не тільки на досягнення навчальних цілей, оволодіння знаннями, вміннями та навичками в сфері декоративно-ужиткового мистецтва, але і на формування певних естетичних і моральних якостей. Цей принцип тісно пов'язаний з принципом врахування індивідуальних особливостей.

У принципі свідомості, творчої: активності здобувачів вищої освіти у процесі навчання враховується необхідна єдність між діяльністю викладача і Здобувач вищої освітиа. Цей принцип відображає активну роль Здобувач вищої освітиа в педагогічному процесі.

Для розвитку художньо-творчих здібностей у майбутніх викладачів в процесі вивчення спеціальних дисциплін слід використовувати творчі завдання, які формують особливий стиль мислення, самостійність в діяльності, особистісний розвиток здобувачів вищої освіти.

У психолого-педагогічній науці виділяються наступні види творчих завдань: завдання на трансформацію; на формулювання проблемних питань; на. висування оригінальних ідей, альтернативних доказів; на пошук множин варіантів вирішення проблеми; на планування експерименту; завдання на самостійне використання джерел інформації.

Принцип проблемного навчання - це така організація навчального процесу, яка включає в себе створення проблемної ситуації, формування у здобувачів вищої освіти потреби у рішенні проблеми, що виникла, залучення їх до самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на оволодіння новими знаннями, вміннями та навичками.

Таким чином, в сучасній педагогічній науці виділяються, дві великі групи, загальнодидактичних принципів, які в сукупності забезпечують процес творчої діяльності здобувачів вищої освіти.

Реалізація основних дидактичних принципів навчання можлива при створенні певних педагогічних умов.

Методи навчання в системі вищої професійної освіти є одними з педагогічних умов, від яких залежить сам навчальний процес і результати навчання в цілому. Вони застосовуються в єдності з певними дидактичні засоби.

В. Сластьонін відзначає, що "методи цілісного педагогічного процесу - це способи професійної взаємодії педагога і здобувачів вищої освіти, з метою вирішення освітньо-виховних завдань" [5, с. 296].

У педагогіці існує велика кількість класифікацій методів навчання. На основі загальноприйнятих методів ми спробували виділити найголовніші, які сприяють розвитку художньо-творчих здібностей. До них відносяться такі методи:

* інформаційно-рецептивний - направлений на розвиток творчого сприйняття та розуміння предметів декоративно-ужиткового мистецтва;
* репродуктивний - відтворена репродукція як засіб повторення готових зразків або робота за готовими зразками, термінологічно вживається не лише в дидактиці, а й в образотворчому мистецтві, архітектурі, інших видах творчої діяльності;
* частково-пошуковий - спрямований на формування необхідних знань, умінь і навичок, що забезпечують високий рівень розвитку художньо-творчих здібностей, на формування особливого стилю розумової діяльності, дослідницької активності, самостійності, і полягає в підготовці і застосуванні проблемних ситуацій, творчих завдань;
* дослідницький - розвиває творчі вміння та навички; формує творче професійно-орієнтоване мислення [4];
* асоціативний - застосовується для розвитку зв’язку між художнім, образно-асоціативним і логічним мисленням, тобто між роботою правого і лівого півкуль, які підтверджують чи спростовують роботу творчої уяви і образно-асоціативного мислення;
* порівняння та узагальнення - сприяє порівнянню та узагальненню різних зразків моделей або малюнків;
* декоративної інтерпретації та стилізації - дозволяє досягти високого рівня виразності декоративної композиції і сприяє розвитку образно-асоціативного мислення, образно-асоціативного уяви, емоційно-асоціативного сприйняття, площинно-орнаментального бачення;
* метод емоційного сприйняття - сприяє формуванню цілісного образу предмета, на підставі якого через концентрацію, тобто більш чітке, узагальнене сприйняття, будується художньо-творча діяльність;
* методи проектування - націлені на створення об’єктивно і суб’єктивно нового продукту [3, с. 8]. Діяльність здобувачів вищої освіти при використанні цього метода розрахована на розвиток творчого мислення, творчих здібностей в основі якого лежить особистий досвід;
* евристичні методи - сприяють розвитку творчої фантазії та уяви, знаходженню нових шляхів рішення під час розв’язання творчих завдань.

Застосування на заняттях дидактичних принципів у сукупності зі спеціальними методами навчання здобувачів вищої освіти і методично продуманими формами організації навчання, забезпечує оптимальну реалізацію навчальних завдань. Методика процесу розвитку художньо-творчих здібностей у здобувачів вищої освіти на заняттях зі спеціальних дисциплін дозволяє виділити наступні істотні компоненти навчання:

* тісний взаємозв’язок теоретичного курсу навчального матеріалу з практичною частиною;
* необхідність розробки комплексу вправ аналітичного, дослідницького і практичного характеру;
* спрямованість кожного навчального завдання на вирішення творчих завдань;
* постановка навчальних завдань, спрямованих на виявлення специфіки образної мови спеціальних дисциплін (формоутворення, просторова композиція, декоративність, пластичність, колорит і т д.);
* використання наочного матеріалу;
* активізація у здобувачів вищої освіти потреби у творчому пошуку за допомогою постановки завдань проблемного типу;
* взаємозв'язок методів розвитку художньо-творчих здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти;
* застосування комплексного підходу при навчанні, спрямованого на придбання професійних художніх і педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього викладача технологій.

Таким чином, художньо-творча діяльність є одним із найважливіших чинників, яка активно формує особистість майбутнього викладача, що виявляє і затверджує його індивідуальність, потрібно створювати такі педагогічні умови, в яких Здобувач вищої освітии зможуть зайняти активну особистісну позицію, найбільш повно виявити свої схильності і здібності, реалізувати свої потреби та інтереси в системі вищої освіти.

РОЗДІЛ 2. Аналіз дослідницької роботи з розвитку художньо-творчої активності у здобувачів вищої освіти засобами мистецтва

2.1. Діагностика рівня розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти

Діагностика рівня розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти проходила на базі СНУ ім. В.Даля. До діагностики було залучено 20 здобувачів вищої освіти (10 у контрольній групі (КГ) і 10-в експериментальній групі (ЕГ)).

Методика діагностики була розроблена на основі наступних завдань:

* + 1. Виявити критерії, показники і рівні розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти.
    2. Підібрати діагностичний інструментарій для виявлення рівнів розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти.
    3. Визначити рівень знань про художньо-творчі здібності та виявити зацікавленість здобувачів вищої освіти з означеного питання.

Для вирішення цих завдань нами були використані наступні методи дослідження:

* онлайн-бесіда;
* онлайн-опитування;
* онлайн-анкетування.

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень і розуміння значущості розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти, нами було конкретизовано критерії та показники рівнів розвитку художньо-творчої активності.

У науковій літературі поняття „критерій” пов’язано з визначенням певного мірила для оцінки предметів чи явищ, ознаки, що взяті для класифікації. Під терміном „показник” мається на увазі „ те, з чого можна судити про розвиток і хід чого – небудь [34], „ свідчення, доказ, ознака чого – небудь [35].

У науковій літературі представлено різні підходи до визначення критеріїв сформованості або критеріїв розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти. Так, Ю.Варлакова відзначає такі критерії розвитку художньо-творчої активності майбутніх бакалаврів педагогічної освіти, як мотиваційно – ціннісний (ціннісне ставлення до майбутньої професії, потреби у самореалізації, мотивація навчання у виші), когнітивний (обсяг знань студентів, швидкість виконання графічних та тестових завдань та усвідомленість засвоєних знань), праксіологічний (уміння використовувати набуті знання в практичній перетворювальній діяльності, уміння відхилятися від традиційних схем у процесі генерації ідей, уміння продукувати віддалені асоціації, уміння пропонувати значну кількість ідей поставленої задачі, уміння швидко переключатися з одного завдання на інше) [35].

Досліджуючи розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти педагогічного профілю І.Гриненко виокремлює такі критерії розвитку креативності: мотивація успіху – для діагностування рівня сформованості мотиваційного компоненту, ступінь реактивної тривожності – емоційно-ціннісного компоненту, невербальна креативність та вербальна креативність – когнітивного компоненту, уміння кодувати інформацію – когнітивного компоненту, уміння структурувати зміст тексту – результативного компоненту.

Показовою є критеріальна база розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти, пропонована О.Митченковою, яка визначає критерії (когнітивний, ціннісний, поведінковий) та показники (повнота знань про креативність, гнучкість та оригінальність мислення, спостережливість, здатність до синтезу та узагальнення, прояв креативності в діяльності, задоволення від пізнання; визнання цінності креативності як важливої особистісної та професійно значущої якості, усвідомлення значущості творчості інших людей; творче самовизначення та самовираження, спрямованість на креативне вирішення поставлених завдань, постійний творчий ріст, ступінь залученості до творчої діяльності, досягнення в науково-дослідницькій, громадській, спортивній та культурно-масовій діяльності) [39].

На основі визначення теоретичних засад дослідження проблеми формування креативності в студентів технологічних спеціальностей, сутності та структури розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти майбутніх фахівців педагогічного профілю, особливостей методик діагностування розвитку художньо-творчої активності виокремлено такі критерії та показники сформованості креативності: мотиваційний, когнітивний та особистісно-діяльний.

У таблиці 2.1. представлено критерії та показники і методи сформованості розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей завдань дослідно-діагностичної роботи.

Таблиця 1.1.

Критерії та показники і методи сформованості розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей та діагностичний інструментарій

Критерій	Показник	Методика
Мотиваційний	Мотивація на успіх. Ступінь інтересу до формування художньо-творчої активності засобами мистецтва	Бесіда, Опитувальник «Мотивація успіху та побоювання невдач» (А.Реан)
Когнітивний	Наявність знань про сутність поняття «художньо-творча активність», роль мистецтва у розвитку художньо-творчої активності	Комплексна анкета
Особистісно- діяльнісний	Особистісні якості (самостійність, сміливість у соціальних контактах, комунікабельність, сприятливість до нового, емоційна стійкість, толерантність до невизначеності).	16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла.

Представлені критерії є достатніми для визначення рівня сформованості критеріїв розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти, оскільки дозволяють прослідити динаміку змін у розвитку їхньої здатності до творчості, здійснювати поточну корекцію перебігу навчально-виховного процесу у ЗВО.

Відповідно до завдань дослідження виокремлено такі рівні: високий (інтерактивний), середній (стійкий) та низький (фрагментарний).

Високий рівень (інтерактивний)– мають здобувачі, в яких переважає мотивація досягнення (прагнення до успіху), стійкий інтерес до формування стійкий інтерес до формування розвитку художньо-творчої активності; здобувачі володіють знаннями про сутність понять «художньо-творча активність»,мають поняття про роль мистецтва у розвитку художньо-творчої активності бажання займатися творчістю, інтерес до творчості, бажання відкривати нові закономірності у здобувача має постійний характер.

Здобувач вищої освіти створює нові комбінації з засвоєних раніше елементів, наділяє предмет оригінальним образним змістом переважно без повторення, веде самостійні пошуки для вирішення завдання, доповнює, змінює, перетворює знайомий матеріал, знаходить адекватні виразно-зображальні засоби для втілення образу. Вміє самостійно обирати задум, відображати сюжет і його елементи. демонструють яскраво виражену здатність до висунення унікальних ідей, що відрізняються від стереотипних відповідей; можуть трансформувати інформацію в кінцевий продукт; проявляють самостійність і сміливість у соціальних контактах, комунікабельні, сприйнятливі до нового, емоційно стійкі й чутливі, толерантні до невизначеності; сподіваються на успіх, характеризуються низьким рівнем тривожності; демонструють уміння самостійно планувати власну професійну діяльність на основі загальних та спеціальних креативних знань, уміють самостійно здійснювати рефлексію та самооцінку власної креативної діяльності. Здобувачі виявляють на високому рівні такі якості, як гнучкість (здатність продукувати достатню кількість ідей, використовувати різні стратегії при вирішенні проблем), оригінальність (здатність продукувати нестандартні ідеї).

Середній рівень (стійкий) – відносяться здобувачі, в яких наявний нестійкий мотив досягнення успіху, інтерес до формування розвитку художньо-творчої активності засобами мистецтва внаслідок педагогічного впливу; мають певні знання про поняття «художньо-творча активність», про роль мистецтва у розвитку художньо-творчої, бажання займатися творчістю, інтерес до творчості, бажання відкривати нові закономірності носить ситуативний характер.; вони зазнають труднощі з висуненням унікальних, незвичайних ідей, ситуативно виявляють цікавість при вирішенні творчих завдань; мають початковий досвід пошуку, обробки й аналізу інформації; в них проявляється епізодична самостійність, труднощі в соціальних контактах, спілкування викликає ускладнення; фіксується слабкий інтерес до новизни, помірна емоційна стійкість і чутливість, боязнь невизначеності; відрізняються невизначеним мотиваційним полюсом і достатнім рівнем тривожностіЗдобувач вносить в свої роботи, придумані ним і не схожі на інші, образи, але допускає повторення. Рідко доповнює, застосовує відомі способи зображення в нових ситуаціях. Уява досить стійка, образи живі. Передає форму та розташування предметів з незначними помилками, рідко відображає сюжет і його елементи. Повільна реакція та орієнтування в нових умовах.

Низький рівень – характеризує перевага мотивації уникнення невдач, відсутність потреби у формуванні художньо-творчої активності. Такі здобувачі не розуміють сутності поняття «художньо-творча активність» та не розуміють роль мистецтва у розвитку художньо-творчої, відсутнє бажання займатися творчістю, відсутній інтерес до творчості, немає бажання відкривати нові закономірності. Здобувач вищої освіти не може привнести в роботу щось своє, не видозмінює, не доповнює. Уява нестійка, створювані образи невиразні,відсутнє прагнення до самостійного й активного виконання робіт творчого характеру, проявляється ригідність у знаходженні альтернативних рішень, фіксується схильність до репродуктивної діяльності; вони не мають досвіду роботи з інформацією; безініціативні, консервативні, емоційно нестійкі й нечутливі, невизначеність викликає депресію; проявляється страх невдачі, високий рівень тривожності; суттєві ускладнення в плануванні власної креативної діяльності, у здійсненні рефлексивної оцінки; відсутні навички прогнозування, вони не здатні продукувати значну кількість ідей, не здатні використовувати різні стратегії вирішення проблем, не здатні продукувати нестандартні ідеї.

Діагностику було здійснено з метою вивчення стану сфомованості у здобвачів університету художньо-творчої активності. Дослідження було проведено зі студентами 1-3 курсів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Аналіз висловлювань здувачів вищої освіти під час проведення онлайн-бесіди, дали мож­ливість установити, що за мотиваційним критерієм здобувачі (КГ) 16% та здобувачі (ЕГ) 24% виявили високий рівень сформованості художньо-творчої активності, здобувачі (КГ) 60% та здобувачі (ЕГ) 47% – середній рі­вень, здобувачі (КГ) 24% та здобувачі (ЕГ) 28% – низький рівень.

У результаті обробки даних та аналізу висловлювань студентів під час проведення онлайн-опитування, було встановлено, що за ціннісно-орієнтованим кри­терієм здобувачі КГ (28%) та здобувачі ЕГ (40%) виявили високий рівень сформованості художньо-творчої активності, здобувачі КГ (52%) та здобувачі ЕГ (52%) – середній рівень, здобувачі КГ (20%) та здобувачі ЕГ (8%) – низький рівень сформованості художньо-творчої активності.

Обробка відповідей студентів на питання авторскої онлайн-анкети, що за опе­раційно-діяльнісним критерієм здобувачі КГ (8%) та здобувачі ЕГ (36%) виявили високий рівень сформованості художньо-творчої активності, здобувачі КГ (40%) та здобувачі ЕГ (36%) – середній рівень, здобувачі КГ (52%) та здобувачі ЕГ (28%) – низький рівень.

2.2. Педагогічні умови розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти засобами мистецтва

Підвищення ефективності процесу розвитку художньо-творчої активностістудентів професійно-педагогічних навчальних закладів неможливе без врахування педагогічних умов, у яких він відбувається.

Умови як філософська категорія означають: середовище, в якому виникає, існує й розвивається певне явище чи процес; сукупність чинників, що впливають на що-небудь, створюють середовище, в якому щось відбувається; безпосередньо існуючі чинники, які мають вплив на процес досягнення певних цілей і посилюють чи послаблюють результати діяльності; обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь. Завдяки наявності відповідних умов властивості предмета переходять з можливостей у реальність.

У педагогіці умови визначаються як обставини, що сприяють

чи перешкоджають прояву педагогічних закономірностей у педагогічній діяльності.

Вони відображають діалектику потенційного й актуального в навчально-виховному процесі і забезпечують реальну можливість управління ним через організацію позитивних і нейтралізацію негативних зовнішніх і внутрішніх педагогічних обставин та чинників. Таким чином, ефективність функціонування великих і малих педагогічних систем завжди залежить від *умов* їх існування: природно-географічних,суспільно-політичних, національно-культурних, навчально-матеріальних, морально-психологічних, психолого-педагогічних, організаційних, гігієнічних, естетичних тощо.

Доводячи, що „усіляка освіта за своєю сутністю є створенням умов для розвитку особистості”, Г. Коджаспірова спирається на наукове положення теорії Б. Ананьєва, згідно з яким специфічною особливістю, визначеною генетичними механізмами програми індивідуального розвитку людини, на відміну від тварин, є його цілісність та залежність його кінцевих результатів від умов, у яких він відбувається, та від інформації, отриманої мозком людини в ході індивідуального розвитку. В якості головних із цих умов дослідниця виокремлює:

1. Роль педагога, колективу, середовища.
2. Саморозвиток особистості.
3. Свободу, що визначає можливість і здатність людини мислити, діяти, робити вчинки, виходячи з внутрішніх потреб, інтересів та цілей192.

Саме вона надає їй можливість для творчого саморозкриття та активності, вимагає співвіднесення своїх потреб з інтересами та потребами інших людей, їхньою свободою. Розглядаючи свободу як діалектичну єдність „свободи від” і „свободи для”, О. Газман доводить, що кожна з них має свої доцільні ситуації застосування. Зокрема, педагогічна діяльність, спрямована на забезпечення особистості „свободи від”, передбачає захист її від придушення, приниження її гідності, в тому числі й власних комплексів, а виховання у дусі „свободи для” означає створення сприятливих умов для розвитку „автаркійної”, самодостатньої людини.

Прийняттяпедагогом вихованців, вихованцями – педагога, кожним з них – самого себе як вихідну умову особистісного зростання, оскільки лише людина, яка поважає себе, достатньо впевнена у своїх силах, є відкритою, здатною до саморозкриття й саморозвитку. Водночас, самоприйняття особистості значною мірою залежить від прийняття її іншими.

Вважаючи головним засобом розвитку творчої особистості управління її творчою діяльністю, Я. Пономарьов визначає в якості основних шляхів реалізації цього завдання: алгоритмізацію творчої діяльності, формалізацію цих алгоритмів та створення *умов*, які сприяють творчості.

Конкретизуючи останні, В. Рибалка називає серед них: залучення особистості до розв’язання проблемних ситуацій, що вимагають інтуїтивного схоплення суті запропонованої проблеми; формування фонду евристичних прийомів стимулювання творчої активності особистості; встановлення творчого клімату у колективі; виховання якостей творчої особистості, зокрема, її світогляду, переконань, потреб, інтересів, нахилів, мотивів діяльності, здібностей, набуття нею знань щодо предмета творчої діяльності. При цьому вчений наголошує на тому, що завчасний і цілеспрямований розвиток означених якостей в дитячі, підліткові та юнацькі роки виступає важливою внутрішньою умовою організації творчості.

Зважаючи на те, що провідним видом діяльності особистості в юнацькому віці виступає навчальна діяльність, можна стверджувати, що найбільш ефективно ці якості творчої особистості формуються в процесі взаємопов’язаної діяльності викладача і здобувача вищої освіти в ході навчання, яке за своєю сутністю є бінарною системою, що складається з двох підсистем.

Перша з них втілює організований педагогічний вплив викладача (викладання), а інша – самостійну діяльність учня (здобувача вищої освіти) – учіння. Причому остання діяльність є, на нашу думку, більш важливою, ніж перша, оскільки, якщо є учіння, а немає викладання, то процес навчання перетворюється на самонавчання. Якщо ж є викладання, а немає учіння – то процес навчання не відбувається взагалі і педагог лише марно витрачає свої зусилля і час.

Аналіз цих двох підсистем навчання дав змогу вченим виокремити відповідні педагогічні умови, що взаємодіють і взаємозумовлюють одна одну і його ході. Вони поділяються на *зовнішні* – *об’єктивні,* які охоплюють особливості організації дидактичного процесу, і *внутрішні – суб’єктивні*, які сприяють чи перешкоджають впливу зовнішніх умов і виявляються в особистісних якостях суб’єктів навчання.

Оскільки розвиток художньо-творчої активності майбутнього педагога відбувається під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників та обставин, то науковці розглядають його у прямій та опосередкованій залежності від цілого ряду об’єктивних і суб’єктивних педагогічних умов.

Зокрема, О. Морозов пов’язує *внутрішні умови* з можливостями конкретного здобувача вищої освіти щодо розвитку й саморозвитку своєї художньо-творчої активностіі розглядає їх у взаємозв’язку з її структурою та особливостями представленості в ній конституційних, індивідуально-психологічних й особистісних якостей майбутнього педагога (здоров’я, інтелектуальних, мотиваційних, характерологічних особливостей, Я-концепції, творчого потенціалу, індивідуального стилю професійно-педагогічної діяльності тощо).

Однією з найбільш значущих внутрішніх умов науковець вважає готовність майбутнього педагога до професійної творчості, яка проявляється в усвідомленні ним необхідності саморозвитку своєї художньо-творчої активностіяк мети професійної підготовки, здатності самостійно формулювати завдання, виробляти стратегію і тактику „сходження” до власної художньо-творчої активності(Ю. Орлов); здобувати нові знання, необхідні для досягнення проміжних та кінцевих цілей цього процесу, застосовувати їх з метою самовдосконалення й самоактуалізації199.

Фундатор педагогіки індивідуальності О. Гребенюк називає найважливішою суб’єктивною умовою розвитку цієї сутнісної інтегративної якості наявність в педагога й здобувача вищої освіти креативності, яка проявляється як сприйнятливість, чутливість до проблем, відкритість до нових ідей та схильність руйнувати чи змінювати стійкі стереотипи з метою створення нового, отримання нетривіальних, неочікуваних та незвичайних розв’язань життєвих проблем200. Інші внутрішні умови розвитку художньо-творчої активностімайбутнього педагога О. Гребенюк пов’язує зі становленням його професійної позиції, розвитком оригінальності й доцільності розв’язання суперечностей; наданням імпровізаційності та будівничості процесу самоактуалізації його особистості.

Зовнішні умови розвитку художньо-творчої активностімайбутнього педагога вчені пов’язують із соціальною ситуацію, станом сучасної науки та масової освітньої практики; методологічними установками, відображеними в програмах, підручниках, методичних рекомендаціях; рівнем творчої діяльності конкретного педагога й педагогічного колективу202.

Г. Коджаспірова відносить до зовнішніх умов передусім створення атмосфери свободи, підтримки, „допомагаючих” стосунків203.

Визначаючи об’єктивні умови розвитку художньо-творчої активностімайбутнього педагога, О. Гребенюк виокремлює в якості основних:

1) забезпечення суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії й фасилітуючого впливу викладача, створення атмосфери психологічної захищеності суб’єктів педагогічного процесу;

2) діагностику художньо-творчої активностіздобувача вищої освіти;

3) визначення конкретних цілей формування й розвитку сфер його індивідуальності;

4) врахування чинників та використання механізмів розвитку психічних процесів у творчій навчальній і професійній діяльності майбутніх педагогів під час педагогічної практики;

5) встановлення взаємозв’язку між формуванням художньо-творчої активності студентів у навчально-виховному процесі та її саморозвитком;

6) надання навчанню майбутніх педагогів особистісно-розвивального, творчого характеру;

7) виявлення й застосування оптимальних форм організації та управління процесом розвитку творчої індивідуальності;

8) моделювання творчого процесу в інноваційній практиці професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів.

Це досягається, на думку, Л. Мільто, завдяки: визнанню самоцінності індивідуальності кожного здобувача вищої освіти (викладач сприяє творчості, якщо він визнає індивідуальну неповторність і цінність кожного здобувача вищої освіти в усіх його проявах, незалежно від його стану і поведінки в даний момент (ефект Пігмаліона)). Він дає зрозуміти кожному майбутньому педагогові, що вірить в нього, у його педагогічний успіх. Внаслідок цього студент не боїться творчо виявити себе, поводитися нестандартно, розкриваючи свою творчу індивідуальність для інших та для самого себе);

* 1. відсутності зовнішнього оцінювання (студент почуває себе вільно в атмосфері, коли педагог не просто оцінює, а прагне зрозуміти його);
  2. співчутливому розумінню (важливо не просто прийняти здобувача вищої освіти, а вміти подивитися на світ його очима, входячи до його внутрішнього світу. У таких умовах він не буде боятися виявити своє „Я” і творчо реалізувати його).

Серед інших умов вчена називає:

* активно-творчий тип засвоєння знань здобувача вищої освіти;
* оптимізацію процесу індивідуального сприйняття, осмислення й творчого застосування набутих педагогічних умінь і навичок;
* використання різноманітних форм і методів самостійної роботи студентів, системи творчих завдань, що вимагають „накладання” набутих знань на наявний досвід, синтезу отриманих знань, обґрунтовування висновків;
* орієнтацію педагогічного процесу на формування індивідуального стилю творчого педагогічного мислення й діяльності майбутніх вчителів;

Узагальнення наукових підходів вчених щодо визначення педагогічних умов розвитку художньо-творчої активності майбутнього педагога дозволило нам дійти висновку, що цей процес може набути ефективності лише тоді, коли не тільки викладач буде суб’єктом *формування* в здобувача вищої освіти цієї сутнісної інтегративної якості, вживаючи різноманітних педагогічних заходів, а коли сам студент, розпізнавши свою творчу „родзинку” за його допомогою, стане відповідальним і зацікавленим суб’єктом власного *саморозвитку* й *сам* схоче розвинути свою творчу індивідуальність.

Педагогові ж при цьому відводиться функція надання педагогічної підтримки, управління процесом сходження здобувача вищої освіти до власної творчої індивідуальності.

Зробити цей процес природним, радісним і вільним можна, на нашу думку, за допомогою мистецтва, яке завдяки своїм соціально- педагогічним функціям і творчому потенціалу здатне забезпечити зовнішні й внутрішні умови для ефективного розвитку цієї сутнісної інтегративної якості в кожного, хто за власним бажанням долучається до нього. Тому за умови педагогічно доцільного впровадження мистецтва до системи професійної підготовки майбутніх педагогів з урахуванням їх спеціальності та спеціалізації воно сприятиме підвищенню ефективності розвитку їхньої творчої індивідуальності.

Не відступаючи від загальноприйнятого педагогічного підходу, ми розглядаємо педагогічні умови розвитку художньо-творчої активності майбутніх педагогів професійної школи засобами мистецтва як діалектичну єдність зовнішніх і внутрішніх умов.

До *зовнішніх умов* відносимо:

1. Розробку і впровадження до процесу професійної підготовки майбутніх педагогів креативної технології розвитку їхньої художньо-творчої активності засобами мистецтва.
2. Сприяння їм у створенні власної творчої педагогічно-мистецької лабораторії.
3. Забезпечення впливового естетико-розвивального середовища у професійно-педагогічних та вищих навчальних закладах.
4. Розвиток образотворчого сприйняття за рахунок занурення студентів у пізнавальну проблематику художньо-творчої діяльності, яка побудована на педагогічному супроводі. (Сприйняття є образною базою розвитку творчості і постає як процес відображення предметів та явищ дійсності у різноманітті їх властивостей та сторін, що безпосередньо діють на органи відчуттів. Реалізація цієї умови вимагає врахування принципів цілісності, свідомості, вибірковості сприйняття).
5. Орієнтація студентів у художньо-творчій діяльності на вирішення творчих завдань. При реалізації цієї умови необхідно враховувати принципи імпровізації, художньої адаптації.
6. Стимулювання студентів на самостійну художньо-творчу діяльність. Самостійність є якісною характеристикою творчої активності. Саме за розвитку самостійності відбувається перехід із репродуктивного типу у творчий характер діяльності. Мета розвитку самостійності студентів полягає у перетворенні особистості з об'єкта на суб'єкт освітньої діяльності. Самостійна діяльність студентів ґрунтується на механізмах рефлексії. Реалізація цієї умови вимагає врахування принципів співробітництва, свідомості, активності.

У якості *внутрішніх умов* розвитку художньо-творчої активності майбутніх педагогів професійної школи засобами мистецтва розглядаємо:

1. Мотивацію та готовність адміністрації, викладачів і студентів до впровадження педагогіки мистецтва до змісту навчально-виховного процесу професійно-педагогічного чи вищого закладу освіти, рівень їхньої активності й зацікавленості у творчій педагогічно-мистецькій діяльності.
2. Наявний в студентів і викладачів рівень художньо-естетичного та художньо-творчого розвитку, сформованості художнього сприйняття; їхній досвід творчої мистецької діяльності; педагогічні, творчі й художні здібності (музичні, літературні, образотворчі, хореографічні тощо), творчий потенціал; смаки, потреби, інтереси; залежність їх від впливу молодіжних субкультур, мистецької моди (у музиці, танцях, літературі тощо).

Аналізуючи *об’єктивні умови* розвитку художньо-творчої активності майбутніх педагогів професійного навчання засобами мистецтва, визначаємо в якості головної з них організацію їхньої професійної підготовки на основі використання технології розвитку їхньої художньо-творчої активностізасобами мистецтва*.*

Останньою з визначених нами об’єктивних умов розвитку художньо-творчої активності майбутнього педагога професійного навчання засобами мистецтва є *створення впливового естетико- розвивального середовища у професійно-педагогічному чи вищому навчальному закладі.*

Необхідність забезпечення його у будь-якому закладі освіти зумовлюється тим, що “жодна програма викладання, жодна методика виховання, якою б гарною вона ні була, якщо вона не перейшла у переконання вихователя, залишиться мертвою літерою, яка не має ніякої сили насправді. Найпильніший контроль у цій справі не допоможе. Вихователь ніколи не може бути сліпим виконавцем інструкції: не зігріта теплотою його особистого переконання, вона не буде мати ніякої сили.

Поза сумнівом, багато залежить від загального порядку у закладі, але найголовніше завжди буде залежати від особистості безпосереднього вихователя, що стоїть обличчям до обличчя з вихованцем: вплив особистості вихователя на юну душу складає ту виховну силу, якої неможливо замінити ані підручниками, ані моральними сентенціями, ані системою покарань та заохочень. Багато, звичайно, означає дух закладу, але цей дух живе не у стінах, не в папері, але у характері більшості вихователів і звідти вже переходить у характер вихованців” (К. Ушинський).

Естетико-розвивальне середовище передбачає організацію й педагогічний контроль просторово-предметних, міжособистісних, соціокультурних і художньо-естетичних впливів на суб’єктів педагогічного процесу, що детермінують зміст та організацію їхньої педагогічної взаємодії, створюють атмосферу співтворчості педагога і студентів, яка забезпечує можливості для розвитку їхньої творчої активності, художніх, творчих і педагогічних здібностей, творчої самореалізації у ході залучення до різних видів і форм педагогічно орієнтованої художньо-творчої діяльності220 й забезпечує ефективність використання мистецтва у становленні художньо-творчої активностістудентів.

Компонентами естетико-розвивального середовища є:

1) *естетизоване навчальне середовище* (*краса педагогічної дії* – високий рівень педагогічної майстерності викладачів, застосування креативної педагогічно-мистецької технології навчання, що зумовлює опочуттєвлення процесу засвоєння здобувача вищої освіти навчальної інформації, формування в них професійних і особистісних компетенцій);

2) *естетизоване комунікативне середовище* (*краса стосунків* – панування емоційно-піднесеного, мажорного тону в студентському колективі, психологічно комфортного морально-психологічного клімату, творчої атмосфери радості й захопленого оволодіння майбутньою професією);

3) *естетизоване матеріальне середовище* (естетичний дизайн інтер’єру, оригінальне й неповторне оформлення навчальних аудиторій; змінні виставки студентських робіт у холлі; використання музичних дзвоників; ландшафтний дизайн подвір’я й прилеглої території навчального закладу тощо; чистота у навчальному закладі й на подвір’ї);

4) *гармонійна організаційна структура* (чіткий розподіл функцій і повноважень; естетизація процесу студентського самоврядування через гармонізацію структури студентського парламенту тощо);

5) *культурне середовище навчального закладу* (сукупність матеріально-технічних, знаково-символічних, інформаційних та психолого-педагогічних умов, що впливають на культурний розвиток і саморозвиток студентів та викладачів у просторі освітнього закладу).

Естетична й розвивальна якість соціального й просторово- предметного оточення, що утворює естетико-розвивальне середовище, позитивно впливає на професійне становлення й розвиток художньо-творчої активностіучасників навчально-виховного процесу та підвищує його ефективність.

Вплив зовнішніх умов розвитку художньо-творчої активностімайбутніх педагогів професійного навчання засобами мистецтва завжди опосередковується *внутрішніми умовами* здійснення цього процесу.

І тут багато залежить від мотивації та готовності адміністрації, педагогічного та студентського колективу до організації професійно зорієнтованої творчої педагогічно-мистецької діяльності у професійно-педагогічному або вищому навчальному закладі, оскільки без усвідомлення усіма суб’єктами професійної підготовки переваг такої форми її здійснення, без спрямованості на її проведення унеможливлюється досягнення скільки-небудь значущих результатів у розвитку творчих якостей і здібностей студентів. Адже формально виконувана діяльність, як відомо, має дуже низький коефіцієнт результативності.

Крім того, мистецтво надає процесу розвитку художньо-творчої активностіздобувача вищої освіти особистісної значущості. Цьому може сприяти орієнтація його на ідеал професіонала, втілений у художньому творі: „Хочу бути таким”.

Отже, воно забезпечує внутрішні умови (установки, потреби) для розвитку саморозвитку художньо-творчої активності майбутніх педагогів професійного навчання через механізми їхнього самопізнання, рефлексії, цілепокладання, діяльності щодо самоздійснення.

При визначенні суб’єктивних педагогічних умов становлення художньо-творчої активностістудентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва ми виходили також з необхідності врахування рівня розвитку їхнього художньо- естетичного сприйняття та вдосконалення їхньої здатності до творчої педагогічно-мистецької діяльності, оскільки без належної їх сформованості мистецтво не зможе ефективно зреалізувати свого педагогічного впливу на майбутніх педагогів професійного навчання, а тому виявиться педагогічно недієвим.

Введення ж його до змісту професійної підготовки студентів спеціальності „Професійна освіта (за профілем)” на основі принципу єдності свідомості й діяльності (С. Рубінштейн) дозволить, згідно з нашою гіпотезою, через залучення їх до творчої педагогічно-мистецької діяльності сформувати в них ціннісну, естетичну педагогічну свідомість та найважливіші якості й властивості їхньої творчої індивідуальності, котрі, у свою чергу, спрямовуватимуть і регулюватимуть їхню практичну професійно-педагогічну діяльність, підносячи її до найвищого рівня – педагогічного мистецтва.

Провідною умовою формування в студентів здатності до художньо-естетичного сприйняття та проникнення до образного змісту художнього твору вважаємо використання різних видів *взаємодії мистецтв*: від комплексу – до синтезу.

Перший передбачає рухливе поєднання візуального й аудіального рядів при розробці ілюстративного матеріалу та наочності до занять, інший – застосування синтетичних видів мистецтва у процесі опанування навчальних дисциплін (передусім, кіно, театру).

Унікальність педагогічних умов розвитку художньо-творчої активностімайбутніх педагогів професійного навчання, забезпечуваних мистецтвом, полягає, на нашу думку, в тому, що воно сприятливо впливає на цей процес, і надаючи свободу їхній творчій педагогічній діяльності, й, навпаки, обмежуючи її.

Тому, залучаючись до виконання творчих педагогічних завдань на матеріалі одного й того ж самого мистецького твору, жанру, стилю тощо, здобувачі все одно мають необмежені можливості для прояву їхньої власної творчої індивідуальності, відповідно до свого бачення, власних здібностей, творчої волі тощо.

Інша особливість педагогічних умов, створюваних мистецтвом для розвитку художньо-творчої активності студентів полягає в тому, що воно сприяє ефективності цього процесу і в індивідуальній, і в груповій, і в колективній формах творчої діяльності.

Адже за будь-яких умов, взаємодія майбутніх педагогів професійної школи з мистецтвом є «інтимною» (О. Рудницька), діалогічною (М. Бахтін) й залежить від рівня їхньої художньо-естетичної готовності до неї (кожен бере від твору мистецтва лише те, до чого він „доріс”). Залучення ж особистості до колективної художньо-творчої діяльності є, на думку О. Гройсмана, „найкращим шляхом розвитку її самостійності, суб’єктності – а отже й розвитку її творчих здібностей та індивідуальності”. Оскільки в цій діяльності кожен студент може обрати для себе ту форму участі в ній, до якої він найбільш схильний, здібний і готовий, то вона створює ситуацію успіху й приносить йому відчуття естетичного задоволення, що також є важливою умовою розвитку його творчої індивідуальності.

Наступною умовою забезпечення ефективності впровадження мистецтва до змісту професійної підготовки майбутніх педагогів виступає орієнтація цього процесу на зону найближчого розвитку (Л. Виготський) його творчої індивідуальності, тобто відстань між рівнем актуального й потенційного у ній. Вона визначається за результатами виконання творчих педагогічних завдань на матеріалі мистецтва.

Виявлення й аналіз об’єктивних і суб’єктивних умов розвитку художньо-творчої активності майбутніх педагогів професійної школи засобами мистецтва, здійснені в цьому підрозділі, забезпечують передумови для ефективного управління процесом формування в них цієї сутнісної інтегративної якості й надають підстави для розробки креативної технології її становлення засобами мистецтва.

2.3. Методичні рекомендації щодо розвитку художньо-творчої активності здобувачів вищої освіти засобами мистецтва

Здатність до творчості є однією з найважливіших умов для успішного самовираження особистості її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі.

Серед технологій формування творчої особистості за основу слід взяти технологію С.О. Сисоєвої, В. Шубинського: формування цільових настанов, активізації контролю за сприйняттям, підвищення темпу уявних операцій, створення умов для розвитку ситуативного інтересу.

Дотримання певних принципів в організації навчання дозволяє розвивати творчі здібності здобувачів: принцип інформованості полягає у значущості інформації, що отримує молодь про мистецтво, творців та результати їх праці; принцип діалектичної єдності та оптимальності теорії і практики. Важливо, щоб здобувачі від споглядань та розповідей переходили до практичної роботи; принцип саморозвитку.

В організації навчально-творчої діяльності необхідною є опора на сильні й врахування слабких сторін особистості. Особливого значення тут набуває самопізнання; принцип рефлексії. Рефлексія допомагає зняти фізичне, інтелектуальне та емоційне напруження, під час виконання складних завдань; принцип оптимального поєднання індивідуальної та колективної форм навчально-творчої діяльності.

У реалізації цього принципу потрібно постійно враховувати й співвідносити мету, зміст, труднощі різних видів роботи, методи і форми її організації з особливостями розвитку творчих здібностей здобувачів; принцип віри в сили та можливості здобувача. Цей принцип реалізується, коли у процесі керування навчально-творчою діяльністю дотримується демократичний стиль спілкування, який дає учневі змогу сповна реалізувати себе [35].

Одним із прийомів емоційного мотивування навчання є створення ситуації заохочення, тобто введення до навчального процесу захопливих прикладів, дослідів, парадоксальних фактів. Для формування навчальних мотивів велике значення має використання ситуацій пізнавальної новизни, пізнавальних ігор, навчальних дискусій, пізнавальних суперечностей, використання аналогій, створення ситуацій успіху.

Активне формування орієнтації здобувачів на досягнення життєвого успіху відбувається в спеціально створеному освітньому просторі – навчальній діяльності в групі, у гуртковій роботі, на пленері.

Доцільно намагатися створити «поле успіху» в розвитку своїх художньо-творчих здібностей. Результатом побудови «поля успіху» є розвиток у молоді орієнтації на досягнення життєвого успіху в будь-якій діяльності (настанова, мотивація, спрямованість, потреба), набуття досвіду мислення, поведінки й емоційного реагування, включення досягнень успіху до життєвих планів.

Викладачу слід добирати для студентів посильні завдання, оцінювати їх виконання, забезпечувати належний мікроклімат, у якому особистість позбулася б почуття невпевненості. Схвальні оцінні судження викликають у студентів позитивні емоції, які відіграють роль вольового мотиву. Творчий процес розглядається у вигляді трьох взаємозалежних етапів: постановка завдань і збір необхідної інформації, розмаїття власних ідей, доведення роботи до завершення.

Враховуючи високу активність здобувачів вищої освіти, слід проводити для розвитку художньо-творчої активності різні рольові та дидактичні ігри, використовувати художні тексти, художнє слово. Вони забезпечують певний емоційний рівень занять, адже сама по собі праця позбавлена емоційного заряду.

Формуючи розвиток художньо-творчих здібностей студентів засобами мистецтва доцільно організувати взаємодію зі здобувачем так, щоб вона включала в себе:

•   відсутність критики невдалих творчих спроб;

•   можливість для особистості вибору та самостійної постановки задачі;

•   врахування інтересів студента;

•   підтримка творчої ініціативи;

•   безумовне позитивне відношення достудента;

•   емоційний контакт зі студентом.

Така взаємодія дозволяє створити у студентів в процесі навчання внутрішню мотивацію, що сприяє творчому самовираженню та розвитку художньо-творчої активності.

Розвиток художньо-творчої активності особистості здійснюється під впливом комплексу факторів: сім'ї, закладів освіти, засобів масової інформації, системи додаткової освіти та ін. Загальновизнано, що ЗВО, будучи найважливішими інститутами соціалізації особистості, має значний потенціал і можливостями впливу на розвиток художньо-творчої активності особистості як в навчальному процесі, так і поза ним.

Розвиток художньо-творчої активності особистості є складним та багатогранним процесом. Його доцільно будувати відповідно до базових педагогічних принципів:

* Принцип системності передбачає розвиток художньо-творчої активності особистості як складової частини розвитку художньо-творчих здібностей студента. Важливо, щоб системність охоплювала всі аспекти його життя: навчальні заняття та позанавчальний час.
* Принцип етапності має на увазі наявність певної послідовності у розвитку художньо-творчої активності студентів: когнітивний (знаннєвий), мотиваційно-ціннісний та творчий етапи. Кожен етап вирішує певні завдання: естетичне просвітництво (знання, уявлення); формування мотивації (інтереси); залучення до занять художньо-естетичною творчістю (естетична активність).
* Принцип емоційної насиченості занять. Емоційність є найважливішим компонент естетичного сприйняття, вона насичує особистість енергією, радістю від художньо-творчої діяльності.
* Принцип диференційованого підходу. Організуючи процес розвитку художньо-творчої активності, необхідно враховувати психологічні закономірності особливості особистості, індивідуальні здібності до художньо-творчої діяльності.
* Принцип креативності (творчої спрямованості). Творча особистість та її індивідуальний розвиток є основою сучасного, гуманістично-орієнтованого виховання. Креативність – творча спрямованість, тісно пов'язана з розвитком ціннісних орієнтацій, творчих здібностей, зі світоглядом особистості; є її інтегральною характеристикою, що формується на певній стадії соціалізації особистості. Цей принцип забезпечує передачу творчого досвіду та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу. Художність має пронизувати всі сторони педагогічного процесу: його зміст, форми подачі матеріалу, манеру роботи педагога, середовище освітнього простору тощо [36].
* Принцип партнерства та співпраці викладача та студента. Об'єктивна перевага здійснення розвитку художньо-творчої активності студентів на основі принципу партнерства та співробітництва пов'язано зі зростанням можливостей для кожного студента зайняти активну позицію. Виховна робота найбільш ефективно [36].

На сьогодні існує проблема раціонального використання студентами позанавчального часу, проблема культури дозвілля. Дозвілля студентів має кілька різновидів: освітній та розважальний. До освітнього належать театри, музеї, виставки, кіно та ін., до розважального – клуби, дискотеки. Для дозвіллєвої діяльності студентів характерна переважно рекреативна чи розважальна спрямованість. Це є специфікою дозвіллєвих занять, які носять, переважно, відновлюючий характері і спрямовані на задоволення потреб молоді (фізичних, психологічних, духовних, комунікативних). Для багатьох студентів дозвілля виконує реактивну функцію («нічого не робити»), чому сприяють деякі «цінності», що розповсюджуються за допомогою ЗМІ. Проте пізнавальна, креативна, евристична функції дозвілля реалізуються явно недостатньо.

В якості методичних рекомендацій щодо розвитку художньо-творчої активності студентів слід використовувати різні форми роботи навчально-виховної роботи:

- створення факультативів з мистецтв;

- лекції та бесіди з мистецтва розширюють культурний світогляд студентів, розвивають художній смак, інтерес до мистецтва, потреби спілкування з ним. Лекції можуть бути присвячені одній важливій темі мистецтва, плануватися один раз на місяць, але їх проводити слід у певній системі, що дає відносно закінчене коло знань в окремій галузі;

- диспути з питань мистецтва, художньо-творчої діяльності передбачають зіткнення різних думок. Успіх диспуту визначається важливістю та актуальністю теми; якістю підготовки (тема визначається заздалегідь, про місце та час диспуту повідомляється у мальовничому оголошенні, студенти вивчають літературу, обмірковують основні питання диспуту, готують презентації); організацією перебігу обговорення. Ведучий повинен показати свою загальну культуру, глибоке знання теми, володіння матеріалом. Диспути впливають на формування переконань, почуттів, поведінки, розвивають культуру мови, логічне і образне мислення. У процесі обговорення студенти вчаться аналізувати твори літератури та мистецтва, порівнювати, робити висновки, переконувати у істинності своїх позицій;

- усні «журнали», які присвячені проблемам різних видів мистецтва, проявляється самостійна творча діяльність студентів. Студенти самі визначають зміст журналу, оформляють його, формують творчі колективи учасників, готують повідомлення та номери художньої самодіяльності. В усних журналах широко використовуються елементи оповідання, бесіди, демонстрації. Велике місце у в усних журналах займають творчі зустрічі з визначними педагогами, артистами, письменниками, композиторами, художниками. Такі зустрічі дають багато хвилюючих, надовго запам'ятовуються вражень, допомагають проникнути у творчу лабораторію діяча науки, мистецтва, спонукають до роботи над собою, викликають потребу у спілкуванні з мистецтвом, інтерес до нього, служать великим емоційним «підживленням»;

- Колективи, гуртки художньої самодіяльності – одна з дієвих форм з розвитку художньо-творчої активності. Заняття художньою самодіяльністю виховують, долучають до мистецтва, розширюють світогляд, підвищують рівень естетичної вихованості особистості, збагачують життєвий досвід, розвивають художні здібності та вміння: співати, танцювати, виразно читати, триматися на сцені тощо. Участь у художній самодіяльності сприяє зміцненню студентського колективу, вселяє впевненість у своїх силах та можливостях;

- студентські вечори – найбільш поширена та популярна у студентському середовищі форма позааудиторної роботи з розвитку художньо-творчої активності. Тематика вечорів різноманітна: вечори, присвячені традиційним святам, вечори художньої самодіяльності, фестивалі, вечори мистецтв художньо-освітнього спрямування тощо.

Результативність різних форм педагогічної діяльності полягає в тому, що використані методи, прийоми роботи зі студентами дозволяють ефективно розвивати творчу особистість.