

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
Кафедра общей и социальной педагогики

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

И.о. заведующего кафедрой
д-р пед. наук, доцент

 И.Н. Емельянова
20 июля 2017 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

44.04.01 Педагогическое образование

Магистерская программа «Преподаватель высшей школы»

Выполнил работу
Студент 2 курса
очной формы обучения

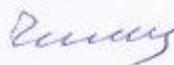
Нигматулина
София
Викторовна

Научный руководитель
канд. психол. наук,
доцент

Неумоева-Колchedанцева
Елена
Витальевна

Рецензент
доцент кафедры
психологии и педагогики
детства ТюмГУ

Чикова
Ольга
Михайловна

Тюмень, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ АРТ–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ	11
1.1. Творческое развитие педагога как приоритет современного образования.....	11
1.2. Арт-педагогический подход в современном образовании	17
1.3. Понятие об образовательных технологиях	37
1.4. Обоснование и разработка арт-педагогической технологии.....	43
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1	51
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ	52
2.1. Актуальный уровень творческого развития будущих педагогов	52
2.2. Опыт апробирования арт-педагогической технологии в процессе обучения будущих учителей.....	61
2.3. Динамика творческого развития будущих учителей и оценка результативности арт-педагогической технологии	69
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2	75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	77
ПРИЛОЖЕНИЯ	85

ГЛОССАРИЙ

Арт-педагогика — совокупность средств искусства и методов художественно-творческой деятельности для достижения педагогической цели [13].

Арт-педагогический подход в образовании — ракурс рассмотрения педагогических явлений с точки зрения соотнесенности в педагогике логико-гносеологического и художественно — эстетического планов [1].

Арт-терапия — это направление в психотерапии, психокоррекции и реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) изобразительным творчеством. Арт-терапия может рассматриваться как одно из ответвлений так называемой психотерапии искусством [6].

Метод (в педагогике) — совокупность относительно однородных приемов, операций практического или теоритического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи [9].

Образовательная технология — решение дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно заданными целями, достижение которых должно поддаваться четкому описанию и определению; выявление принципов и разработка оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, с помощью конструирования и применения оправдавших себя эффективных методов [9].

Педагогическая технология — отработанная система операций и действий, с наибольшей вероятностью обеспечивающая получение искомых результатов, алгоритм педагогического процесса, используемый в типовых ситуациях [9].

Средства (в педагогике) — операции и приемы, с помощью которых реализуется и работает педагогический метод [9].

Творчество (или творческая деятельность) — это всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые (по

крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты) [4].

Творчество педагогическое — поиск и воплощение нестандартных решений в быстро изменяющихся образовательных ситуациях, содержащих элементы новизны и индивидуального стиля творца. Степень новизны найденных подходов, средств, методов может быть различной: от новаторства до педагогического мастерства, от создания новых педагогических систем до элементов модернизации существующих, комбинирования и специфического использования известного [6].

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Необходимость реформирования образовательной системы России признается если не всеми, то подавляющим большинством страны. Изменения проникли во все структуры образовательной системы, и высшая школа не оказалась исключением.

Переход на новую, двухуровневую систему высшего образования повлек за собой актуализацию компетентностного подхода в подготовке будущих педагогических кадров. Реализация данного подхода невозможна без современных образовательных технологий.

Новой школе требуется новый учитель, умеющий слушать, слышать и понимать современных детей, способный целостно воспринимать педагогическую реальность и быть готовым к открытому созидательному диалогу со всеми участниками образовательного процесса.

В системе высшего образования наметилась тенденция расширения арсенала образовательных технологий, которые помогут сформировать профессиональные компетенции будущего педагога в соответствии с принятыми стандартами. В список этих технологий включены арт-педагогические. Данные технологии интегрируют в себе педагогику и искусство. В образовательном процессе их коррекционные и развивающие функции и возможности достаточно широки. Использование арт-педагогических технологий поможет развить такие характеристики как: критическое мышление в нестандартных педагогических ситуациях, интеграция различных методов обучения, эмпатия педагога, стрессоустойчивость и др.

Творческий подход является, безусловно, важным и необходимым в педагогической деятельности. Подготовка учителя, включающая формирование профессиональной позиции, не может ограничиваться использованием сугубо рационально-логическими формами освоения содержания педагогического образования. Теоретические знания, предлагаемые студентам, далеко не всегда способны обеспечить

сопереживание глубоким духовным процессам становления человека, эмоциональную причастность к жизненной проблематике учащихся, вызвать личностное отношение к будущей профессиональной деятельности.

Творческая составляющая в подготовке будущих специалистов является неотъемлемой частью образовательного процесса. Современные профессиональные стандарты требуют доминирования творческих компетенций у молодых педагогов.

Актуальность и перспективность включения арт-педагогике в высшее образование на уровне образовательной программы, спецкурса, инновационной технологии для будущих учителей начальных классов можно аргументировать с позиции профессиональной компетентности педагога. Имея знания в области педагогики, более глубоко изучая педагогическую, возрастную психологию, при этом владея мощным арсеналом изобразительных и художественных навыков и средств, арт-педагогика для молодого специалиста - это один из способов расширения профессиональных компетенций, повышения личностного роста, конкурентоспособности в современной социально-экономической ситуации и творческого вклада в педагогическую деятельность.

Таким образом, анализ ситуации позволяет нам обозначить следующие **противоречия:**

1. Между современными требованиями к педагогу и актуальным уровнем его профессиональной подготовки.
2. Между необходимостью расширять арсенал образовательных технологий и недостаточным уровнем владения этими технологиями.
3. Между необходимостью освоения арт-педагогических технологий и недостаточностью научно-методических разработок по этому вопросу.

Обозначенные противоречия актуализируют **проблему** нашего исследования, которая заключается в вопросе о том, каковы возможности арт-педагогике в плане творческого развития будущего учителя.

Объектом нашего исследования является: процесс творческого развития будущего учителя в условиях педагогического вуза.

Предметом выступает: арт-педагогическая технология в творческом развитии будущих учителей в образовательном процессе вуза.

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная проверка обучающих и развивающих возможностей арт-педагогической технологии для творческого развития будущих педагогов в образовательном процессе вуза.

Гипотеза исследования: Если в процессе обучения будущих учителей использовать арт-педагогическую технологию, включающую в себя:

- описание и анализ этапов творческой деятельности;
- описание интрапсихических фаз творческого процесса;
- описание обучающих и развивающих возможностей арт-педагогических средств, использование которых целесообразно на каждом этапе и фазе творческой деятельности;
- формулировку основных педагогических задач и действий, направленных на управление процессом творческого развития студента на каждом этапе деятельности и фазе творческого процесса, то это будет способствовать творческому развитию студентов, что будет выражаться в позитивной динамике компонентов творчества:
  - когнитивного (воображение, сложность, склонность к риску, любознательность);
  - мотивационного (стремление и склонность к творчеству);
  - деятельностного (проявление творчества в различных сферах жизни и деятельности).

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы представляется необходимым решение ряда **задач:**

1. Раскрыть суть арт-педагогического подхода в образовании.

2. Разработать арт-педагогическую технологию для творческого развития будущих учителей в образовательном процессе.
3. Раскрыть обучающие и развивающие возможности арт-педагогических технологий.
4. Выявить и оценить актуальный уровень творческого развития будущих педагогов.
5. Апробировать арт-педагогическую технологию в процессе обучения будущих учителей и оценить ее результативность.

Теоретико-методологической базой является:

1. Исследования в области интеграции педагогики и искусства в работах О.С. Задориной (О.С. Булатовой), Н.Ю. Сергеевой, Л.А. Аметовой–Давыдовской, Ж.С. Валеевой, Э.В. Зауторовой и др.
2. Представления о творчестве в педагогической деятельности в трудах В.А. Кан-Калика, Я.А. Пономарева, В.И. Загвязинского, С.А. Гильманова.
3. Представления об образовательных технологиях в работах Г.К. Селевко, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский.
4. Исследования в области использования арт-педагогических «технологий» в образовательном процессе, отраженные в трудах И.А. Колесниковой, Е.В. Титовой.

Исследование проводилось в несколько этапов.

На первом, **постановочном этапе** исследовательской работы (сентябрь 2015 года – февраль 2016 года) изучалось состояние проблемы в теории и практике вуза. Анализировалась литература, разрабатывался понятийный аппарат, определялись задачи.

На втором, **исследовательском этапе** (октябрь 2016 – май 2017 года) проводилось экспериментальное исследование по выявлению уровня творческого развития учащихся, производилась обработка результатов диагностического исследования, формулировались выводы, разрабатывалась и апробировалась арт-педагогическая.

На третьем, **оформительском этапе** (апрель – май 2017 года) осуществлялась формулировка окончательных выводов, обсуждение результатов исследования, оформление работы.

Методы исследования:

- методы теоретического уровня (анализ имеющихся источников, обобщение, классифицирование, сравнительный анализ, описание развивающих и обучающих возможностей арт-педагогических технологий);
- методы эмпирического уровня (подбор и разработка диагностического инструментария, диагностическое обследование, опрос, интерпретация результатов, разработка практических рекомендаций).

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Институт психологии и педагогики, города Тюмени. В исследовании приняли участие студенты I курса, обучающиеся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование».

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что 1) научно обоснована и разработана арт-педагогическая технология; 2) экспериментально подтверждены обучающие и развивающие возможности арт-педагогической технологии, которые способствуют развитию творчества будущих учителей в образовательном процессе вуза.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанная нами арт–педагогическая технология является универсальной и вариативной и может быть использована преподавателем вуза и адаптирована в рамках закрепленной за ним дисциплины.

Апробация результатов исследования

Основные положения и результаты исследования освещены в ходе выступления научно-практической конференции «Новые идеи – новый мир» ТюмГУ (ИПиП, 23 ноября 2016 г.), а также в публикациях:

- Нигматулина С.В. Арт–педагогические методы в профессиональном обучении будущего учителя / Сборник статей по

материалам Всероссийской научно–практической конференции «Практико–ориентированная подготовка педагогов – исследователей в системе профессионального образования». – Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2016. – С. 236 – 242.

– Нигматулина С.В. Развитие творчества у будущих учителей на основе арт–педагогической технологии / Сборник статей по итогам научно–практической конференции «Новые идеи – новый мир» (принята в публикацию).

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ АРТ–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Творческое развитие педагога как приоритет современного образования

В настоящее время активно дискутируется вопрос о том, каким должен быть современный учитель, какими знаниями, навыками, качествами, компетенциями он должен обладать. Среди разных характеристик, которые называются в качестве необходимых составляющих профессиональной деятельности современного педагога, часто называют творческий подход к педагогической деятельности. Для этого необходимо в вузе, на этапе подготовки будущих учителей, формировать творческую личность, обладающую гибким продуктивным мышлением для генерирования разнообразных оригинальных, нестандартных идей.

Творчество трактуется как социально–историческое явление, возникающее и развивающееся в процессе взаимодействия субъекта и объекта. В обычном случае как бессознательный, спонтанный процесс продуцирования незнакомых образов и не только как создание до этого не существовавших материальных и духовных ценностных ориентиров, но и нечто новое по способу, методу и цели репродуцирование уже существующих ценностей; как общечеловеческий феномен, незыблемая принадлежность субъекта (Пономарева Я.А.).

Творчество, как вид деятельности имеет разные уровни. Один уровень характеризуется репродуктивностью, т.е. использованием в воплощении замысла уже существующие знания и расширение области их применения; другой уровень несет в себе совершенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект или область знаний.

На творческий характер педагогической деятельности обращали внимание многие педагоги прошлого: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко,

В. А. Сухомлинский и другие. Актуальность умения учителя принимать оперативные, гибкие решения в условиях многовариативного педагогического процесса подчеркивается и современными педагогами и психологами: Б. С. Гершунским, В. И. Загвязинским, В. А. Кан-Каликом, В. В. Краевским, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандровым, В. А. Сластениным и др.

Н.В. Кузьмина рассматривает данное понятие, акцентируя значимость творческих аспектов труда педагога. Она считает, что продуктивным является такое педагогическое творчество учителя, в центре внимания которого, находятся методы и приемы обучения, основной целью которых выступает подготовка учащихся к жизни и дальнейшей деятельности, привитие желания самосовершенствоваться и развиваться посредством различных способов обучения самообразованию, самоорганизации и самоконтроля [15].

В психологических науках насчитывается свыше ста определений понятия творчества и описания сущности творческого процесса. Проанализировав различные определения, в своей работе мы будем понимать творчество, как деятельность, порождающая нечто новое, ранее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов.

В. А. Кан–Калик дал такое определение творческой сущности педагогической деятельности: «Своеобразие педагогического творчества заключается в том, что творческий характер носит не только акт решения педагогической задачи, но и сам процесс воплощения этого решения в общении с детьми» [34].

Преобразование системы образования из репродуктивной в открытую, творческую и креативную, включение субъектов образования в непрерывный процесс конструирования собственного образования – одна из приоритетных и важнейших задач, которая требует предельно новых подходов к переосмыслению сущности современного образования.

Педагогическая деятельность, по мнению большинства педагогов и психологов, является одной из самых творческих областей. Это обосновывается тем, что учителю необходимо каждый день придумывать нечто новое и креативное на уроке для подачи изучаемого материала, чтобы удержать внимание учеников и вызвать у них интерес к изучаемому предмету. В деятельности учителя очень много общего с другими творческими областями человеческой деятельности, но имеются и специфические черты, которые присущи только этой профессии. Педагогическая деятельность учителя отражает единство репродуктивного и творческого, общего и различного, объективных и субъективных сторон. В ней фиксируются общие закономерности педагогической деятельности и индивидуальные особенности конкретных участников этой деятельности [17].

Для описания творческого характера педагогической деятельности Г. М. Коджаспирова считает наиболее применимым понятие «созидание». Педагог посредством творческих усилий и труда стимулирует и актуализирует потенциальные возможности и личностный резерв ученика, создает все необходимые условия для развития и самосовершенствования индивидуальной и неповторимой личности. Необходимо также учитывать то, что педагогическая деятельность будет творческой только при наличии определенных объективных и субъективных условий [25].

Творческая природа педагогической деятельности учителя, выражается в индивидуально–творческом развитии педагога совместно с детьми и находит свое выражение в сочетании приемов алгоритмизации деятельности и творчества, в способности педагога к импровизации и своеобразному экспромту, к анализу опыта педагогов предшественников, путем творческого переосмысления, переработки и его органичного включения в собственную теорию и практику, в умении эффективно использовать педагогическое новаторство в своей деятельности и создавать свой творческий педагогический продукт.

Сфера творчества, в деятельности педагога, имеет достаточно широкий спектр функций, целей и реализуемых задач. Она может проявляться как в индивидуально–личностном подходе к ученику, так и в креативном и творческом подходе в отношении к собственному предмету, к преподнесению и передаче учебного материала, к определению методов и средств обучения и воспитания. Творческое решение построения урока и отбора содержания материала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает высокую результативность проведения урока и усвоения учениками необходимых знаний, умений и формирование навыков, а также стимулирует и актуализирует творческую, физическую, психическую и интеллектуальную активность учащихся, вызывает у них познавательный интерес и когнитивный энтузиазм.

Как и любой другой вид деятельности, педагогическое творчество имеет свои уровни проявления. Результаты реализации творческого подхода педагога к деятельности могут проявляться на субъективном (внутреннем) и объективном (внешнем) уровне. Субъективные результаты творческой деятельности достаточно разнообразны: составленные и реализованные педагогом авторские программы обучения и воспитания школьников; методические разработки, которые в значительной степени повышают эффективность деятельности педагога; интересно и своеобразно организованные учебные или воспитательные процессы; а также собственные образовательные продукты в преподаваемом предмете и т. д. Объективными результатами можно назвать источники внешнего творчества, хотя и не всегда поддаются четкому определению. Сюда можно отнести: уточнение отношения к различным подходам в образовании, изменение в характере организации педагогического процесса, совершенствование профессионального мастерства, развитие профессиональных способностей педагога и т. д.

Формирование творческой составляющей личности педагога осуществляется в как процессе самообразования, так и в образовательном

процессе в вузе на этапе профессионального становления будущего учителя. В педагогическом университете должен формироваться специалист, для которого культура, искусство, творчество становятся насущной потребностью, составляют основу успешного овладения профессиональной деятельностью. [33].

Н.В. Кузьмина, определяя творчество, как вид человеческой деятельности выделяет основные признаки проявления творчества педагога:

- умение анализировать и синтезировать непрерывный информационный поток, который неизбежен в педагогической деятельности;
- умение внедрять свои теоретические и методические разработки в практику;
- способность разрабатывать научно-практические методики (инструментарий) внедрения;
- способность видеть в опыте других педагогов идеи, руководствуясь которыми они успешно продвигаются к вершинам профессионализма;
- умение использовать опыт других педагогов применительно к условиям собственной деятельности;
- способность прогнозировать и экстраполировать продуктивную педагогическую деятельность, создавать педагогические инновации, технологии;
- проявление гибкости и лабильности в педагогическом труде: умение принимать оптимальные и эффективные решения в конкретных ситуациях;
- выход за пределы образовавшейся системы знаний (рассмотрение явления с новых сторон, умение восстановить связи между явлениями, умение видеть общие признаки между отдельными фактами и т.д.);
- умение переносить приобретенные теоретические знания в различные педагогические ситуации и условия;
- умение мыслить критически, находить креативный подход в установлении контактов со всеми участниками образовательного процесса

– способность развивать в ученике стремление к инновационной продуктивности в деятельности [16].

Социальный запрос на высокий профессионализм педагогов выразился в предъявляемой обществом системе требований к личностным и деятельностным проявлениям компетентности и профессионализма будущих учителей. В подтверждение этому стоит вспомнить ворвавшийся в сферу образования, компетентностный подход и совершивший целую революцию фундаментальных основ высшей школы. Потребности в высоком качестве профессиональной деятельности, стремление к педагогическому самосовершенствованию, эффективному использованию творческого потенциала в решении значимых профессиональных задач и продуктивному функционированию, должны стать ведущими в системе профессионального развития педагога. По мнению подавляющего большинства ученых, критическое мышление и умение найти выход из любой сложившейся ситуации – это неотъемлемые части механизма под названием педагогическое творчество. Учителю современной школы необходимо чувствовать не только методическую и организационную сторону предмета, но и сопровождать развитие и становление личности каждого ребенка, приучая его быть мобильным и прогрессивным в постоянно меняющемся мире и развивающемся обществе. Помимо всего прочего педагогу необходимо обладать умениями помогающими найти подход к каждому ученику, суметь понять и определить наиболее проблемные области в обучении детей. Также стоит отметить, что посредством творчества учителю необходимо суметь заинтересовать учащихся, вызвать у них желание и достаточный уровень мотивации, для того, чтобы запоминать теоретический материал и не ограничиваться сухой отметкой при замере уровня знаний вследствие изучения предмета, а креативно подойти к данному вопросу.

1.2. Арт-педагогический подход в современном образовании

До сих пор не существует устоявшегося определения, которое обозначало бы область знаний и могло определить природу и механизмы привлечения искусства и художественного творчества для решения профессионально-педагогических задач. На протяжении последнего десятилетия в отечественной педагогической науке ведется активный поиск термина, который наиболее адекватно способен отразить специфику и сущность практической деятельности, которая использует искусство в целях эффективного и продуктивного решения образовательных задач. Параллельно с этим, идёт формирование научной области знания, которая изучает природу, закономерности, принципы и механизмы влияния искусства и художественной деятельности на становление человека в контексте образования. Это направление, которое всё чаще называют «арт–педагогика», носит междисциплинарный, практико–ориентированный характер и в полной мере отражает тенденцию, ведущую к интеграции знаний и характерную для современной гуманитарной науки.

Возникновение арт-терапии следует отнести к 30-м годам XX века. Первый урок на котором практиковалось применение арт–терапии относится к попыткам коррекции эмоционально-личностных проблем детей, эмигрировавших в США из Германии во время второй мировой войны.

Первые попытки использовать арттерапию для коррекции трудности личностного развития относятся к 30-м годам нашего столетия, когда арттерапевтические методы были применены в работе с детьми, испытывавшими стресс в фашистских концентрационных лагерях и которые были вывезены в последствии в США. С тех пор арт–терапия получила достаточно широкое распространение и активно применяется в качестве самостоятельного метода в области психотерапии, а такж как метод, дополняющий другие техники [17].

Термин «арт–терапия» (буквально: терапия искусством) ввел в употребление Адриан Хилл (1938) при описании своей работы с

туберкулезными больными в санаториях. Это словосочетание использовалось по отношению ко всем видам занятия искусством, которые проводились в больницах и центрах психического здоровья [19].

Это специализированная форма психотерапии, в основу которой положено искусство, в первую очередь изобразительное и различные виды творческой деятельности.

Первоначально арт-терапия возникла в контексте теоретических идей З. Фрейда и К.Г. Юнга, а в дальнейшем приобретала более широкую концептуальную базу, включая гуманистические модели развития личности К.Роджерса (1951) и А.Маслоу (1956).

В основе современного определения арт-терапии лежат понятия экспрессии, коммуникации, символизации, в основе которых лежит художественное творчество.

Методика арт-терапевтической работы основывается на убеждении, что внутреннее «Я» человека отражается в зрительных метафорических образах всякий раз, когда он спонтанно, совершенно не задумываясь о своих продуктах творчества, рисует, конструирует, танцует, сочиняет музыку из подручных инструментов или работает с органическим, природным материалом, например, лепит. Принято считать, что метафорические образы, возникающие в результате художественного творчества, отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, внутренние накопившиеся и зачастую неосознаваемые конфликты, воспоминания детства, сновидения, которые в большинстве случаев упускаются из внимания в повседневной жизни.

При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные занятия художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжигание, поделки из ткани, меха, природного материала. При этом специальная подготовка, талант исполнителей и художественные достоинства работ не имеет абсолютно никакого значения. Важны, сам процесс творчества,

особенности внутреннего мира человека и конечный продукт творческой деятельности, который несет в себе драгоценный диагностический материал.

Помимо перечисленных преимуществ, арттерапия, как ни странно, имеет и образовательную ценность, так как способствует развитию познавательных и созидательных навыков.

Сегодня арт-терапия стремительно приобретает педагогическое направление. Использование данного термина, не связано с лечением заболевания (как известно «therapia» в переводе с латинского означает лечение). Имеется в виду «социальное лечение» личности, изменение стереотипов ее поведения средствами художественного творчества. Педагогическое направление связано с укреплением психического здоровья и выполняет психогигиенические (профилактические) и коррекционные функции.

Согласно исследованиям А.И. Копытина, за рубежом значительно возросла роль педагогических работников и психологов сфере образования, которые владеют основами использования арт-терапевтических техник и средств в обучающем процессе. Чаще всего они работают в специализированных и общеобразовательных школах, в большинстве случаев с детьми, имеющими определенные эмоциональные и поведенческие нарушения, а также проблемы в обучении [18].

В публикациях отечественных авторов, ориентирующихся на понятие «арт-педагогика» (В.Г. Анисимов, О.С. Булатова, М.В. Гузева, М.Л. Князева, Е.А. Медведева, Е.В. Таранова, Н.Ю. Шумакова и др.), обращает на себя внимание разнообразие вкладываемых в этот термин значений. Сущность арт-педагогики, которая в настоящий момент находится на стадии становления, интерпретируется авторами крайне разнообразно, что часто приводит к возникновению неточностей, трансформации смысла, смешению содержания и функций различных областей научно-практической деятельности. В одном ряду используются такие словосочетания, как «арт-терапевтическая педагогика» (Л.А. Аметова-Давыдовская),

«эстетопедагогика, или психопедагогика искусства» (В.П. Анисимов), «артпедагогический подход» (О.С. Булатова) и др.

В некоторых работах понятия «арт-педагогика» и «арт-терапия» используются как взаимозаменяемые. Вместе с тем сам факт подобных поисков наглядно демонстрирует объективную необходимость введения в образовательный контекст некоего интегрирующего понятия, позволяющего отразить в профессиональном сознании и закрепить в научной и практической деятельности синтез, как минимум трех областей изучающих человека: педагогики, психологии и искусства.

Достаточно широко распространённым является теоретический взгляд, изначально помещающий арт-педагогику в терапевтическое поле. Во многих публикациях деятельность, по своему общему содержанию педагогическая (точнее, арт-педагогическая), определяется с терапевтических позиций: «арт-терапия», «арт-терапевтические методы», «элементы арт-терапии» (работы М.Ю. Алексеевой, Л.А. Аметовой-Давыдовской, М.С. Вальдес-Одрисолы, И.В. Давыдовой, А.В. Гришиной, Л.Д. Назаровой). Арт-терапия рассматривается в данном случае как самостоятельное и равноправное направление психотерапии и коррекционной педагогики. Термин «терапия» в переводе с латинского означает «лечение». Таким образом, закономерно, что, говоря об арт-терапии, мы чаще всего представляем «особых» детей (и взрослых), имеющих психические или неврологические отклонения, а также разнообразные эмоциональные и иные проблемы. Не случайно в России практической реализацией арт-терапии занимаются в основном врачи-психиатры и психотерапевты (Е.М. Бурно, А.И. Захаров, А.И. Копытин и др.). В русле такого понимания сущность арт-терапии достаточно чётко выражена А.И. Копытиным. Он предлагает следующее определение: арт-терапия – это «совокупность психологических методов воздействия, осуществляемых в контексте изобразительной деятельности клиента и психотерапевтических отношений и используемых с целью лечения, психокоррекции, психопрофилактики, реабилитации и

тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоциональными и психическими расстройствами, а также представителей групп риска» [19].

Ученые работающие в области арт-терапии справедливо настаивают на мнении о том, что применение педагогами арт-терапевтических методов, в случае отсутствия у них достаточной специальной подготовки в области психологического консультирования и арт-терапии, следует признать неоправданным из-за отсутствия у них соответствующих знаний и навыков, необходимых для решения задач сохранения и восстановления психического здоровья учащихся. Необходимо заострить внимание на том факте, что в описанном нами ключе, педагог не может выполнять не свойственные ему функции и претендовать на сферу деятельности медика, психотерапевта, психолога, в виду этого необходимо строго разграничивать и понимать отличия арт -педагогике от арт - терапии.

В своих работах и публикациях, Александр Иванович, видит целью применения арт-терапии в образовании, сохранение или, если уместно, восстановление здоровья учащихся и их адаптация к условиям образовательного учреждения путем реализации психокоррекционного, диагностического и психопрофилактического потенциала арт-терапии. В некоторых случаях арт-терапия может быть использована в образовании в качестве инструмента развития определенных психологических и личностных качеств учащихся. Решение задач развития должно рассматриваться при этом в тесной связи с задачами сохранения и восстановления их здоровья [24].

Говоря о воспитании и обучении, проводимом в образовательном учреждении, необходимо четко ограничивать их от психотерапии. Как справедливо отметила С.В. Кривцова, «психотерапия помогает решать уже возникшие проблемы, зачастую граничащие между нормой и патологией, задачей же воспитания является предупреждение их появления или иными словами профилактика» [17]. Таким образом, арт-педагогика несет в себе

основную профилактическую функцию предупреждения возникновения проблем в становлении и развитии личности ребенка.

Последователи арт-терапевтической школы А.В. Копытина пытаются интегрировать психотерапевтические и образовательные технологии.

Достаточно эффективной является программа А. В. Гришиной «развитие творческой индивидуальности подростков средствами арт-терапии в учреждениях дополнительного образования» и успешно внедряется в учреждениях дополнительного образования. Автор данной программы рекомендует ее к использованию педагогами изобразительного искусства, она насыщена характерными для арт-терапии элементами.

Интересны так же разработки Л. Д. Лебедевой, посвященные некоторым вопросам использования арт-терапии в образовании [23]. Автор вводит в терминологический аппарат педагогики интересную трактовку понятия «терапия», переводя его не только как «лечение», но и как «уход, забота». На этом основании она считает допустимым применение арт-терапии педагогами и педагогами-психологами, не имеющими какой-либо специальной подготовки в области психологического консультирования, психотерапии и арт-терапии. Она, в частности, пишет, что «словосочетание «арт-терапия» в научной, педагогической интерпретации понимается как забота об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье личности, группы, коллектива средствами художественной деятельности». В то же время, она приводит широкий спектр показаний для проведения арт-терапевтической работы в системе образования, включая «дисгармоничную, искаженную самооценку»; «трудности в эмоциональном развитии», импульсивность, тревожность, страхи, агрессивность; переживание эмоционального отвержения, чувство одиночества, депрессию, неадекватное поведение, конфликты в межличностных отношениях, враждебность к окружающим.

Применение методов арт-терапии и арт-педагогики в специальном образовании рассматривается так же в работе Е. А. Медведевой, И. Ю.

Левченко, Л. Н. Комиссаровой и Т. А. Добровольской. Она представляет собой попытку обобщения опыта применения искусства в качестве средства комплексного воспитательного, развивающего и коррекционного воздействия на детей с нарушениями в развитии (дети с проблемами слуха, зрения, речи, задержкой психического развития, нарушениями поведения, умственной отсталостью, нарушением опорно-двигательного аппарата). При этом авторы рассматривают арт-терапию как совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем стимулирования художественно-творческих проявлений осуществлять психокоррекцию. Соответственно такому пониманию арт-терапии они включают в нее такие частные ее формы, как изотерапию, библиотерапию, кинезиотерапию, музыкотерапию, психодраму и некоторые другие [18].

Практика показывает, что многообразные формы, методы, приемы арт-терапии далеко не всегда имеют отношение к лечению, хотя бесспорен тот факт, что художественное творчество зачастую даёт и терапевтический эффект, который скорее можно отнести к числу побочных. Симптоматично, что даже когда делаются попытки найти более нейтральное трактование использования средств искусства и художественной деятельности в образовании, подобное рассмотрение всё равно остаётся в поле арт-терапии. Например, Л.Д. Лебедева считает целесообразным выделение в арт-терапии педагогического направления, имеющего неклиническую направленность и рассчитанного на потенциально здоровую личность [21].

Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была обоснована еще в 1927 г. немецким психиатром А. Кронфельдом в статье «Психогогика», или «Психотерапевтическое учение о воспитании». Автор призывал к разработке такого метода, который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост.

Хотя приоритет теоретического обоснования арт-терапии принадлежит зарубежным специалистам, наша отечественная педагогическая наука и народная педагогика имеют давний опыт использования изобретательного

творчества в воспитательных, развивающих и коррекционных целях и активно внедряют его на практике.

Думается, что акцент на терапевтической, психологической или эстетической основах арт-педагогике необоснованно сужает природу и содержание данного феномена, привлекая внимание лишь к одной из его сторон. В силу этого понятие «арт-педагогика» не может быть аналогом или заменой термина «арт-терапия». Оно имеет самостоятельный научный статус, поскольку применение искусства и художественной деятельности как специфической формы постижения человеком окружающего мира, самого себя, как средства поддержки, воспитания, социализации, как источника самовыражения, самопознания, саморазвития, самоактуализации, возможно и за пределами арттерапевтического процесса. «Человекосозидающий» потенциал искусства исторически использовался в педагогических целях задолго до оформления «арт-терапии» в самостоятельное психотерапевтическое направление.

Объектная область арт-педагогике далеко выходит за рамки работы с детьми, имеющими проблемы, а в целевом отношении не идентична сферам художественного образования и эстетического воспитания. При этом, находясь по своему объекту и целям вне пределов арт-терапии, арт-педагогика тесно смыкается и интегрируется с ней в своей коррекционной функции, которая включает разработку и реализацию в рамках образовательного процесса системы педагогических условий, направленных на диагностику, коррекцию и профилактику средствами искусства и художественной деятельности индивидуально-личностных и групповых деформаций, не носящих характера патологии.

Арт-педагогика и арт-терапия имеют разные теоретические и фундаментальные основы, различаются по своей сущности, функциям, целям, задачам и содержанию. Однако оба направления занимают нишу в системе образования, дополняют друг друга в одном коррекционно-

развивающем и образовательном пространстве, обеспечивая реализацию несущих в себе функций и задач.

Важным моментом, на котором необходимо заострить внимание является то, что арт-педагогика, пересекаясь с арт-терапией, не занимается напрямую лечением человека, хотя реализует и психотерапевтическую функцию, помогая участникам педагогического процесса проигрывать разные роли, занимать разные поведенческие позиции, решать и прорабатывать психологические проблемы, прорабатывать восстанавливать эмоциональное равновесие и гармонию, моделировать, переживать и анализировать различные педагогические ситуации.

Арт-педагогика, способствуя достижению целей и решению задач современного образования, в свою очередь, имеет свои специфические цели и задачи. Определяя их, следует отметить, что корень «арт» – говорит не только о привлечении средств искусства (как творческого отражения действительности, воспроизведение ее в художественных образах), но и для решения педагогических задач. «Art» переводится еще и как «мастерство». Педагогика является не только наукой, но и искусством, то есть, мастерством. Мастерством обучать детей не путем механического и выдаваемого на автомате программного материала, но искусством обучать самостоятельной исследовательско-поисковой работе, мотивировать и стимулировать к познанию и обучению, воспитывать нравственные личностные качества, способствующие успешной социализации и самореализации, которая является неотъемлемой частью гражданина современного общества.

Для успешного обучения с последующей успешной реализацией в социуме важно помочь ученику понять и познать себя, чтобы самоопределиться относительно направления и специфики своей деятельности. Кроме того, для успешного обучения важно держать строгий курс на результат, а именно направленный на самореализацию личности, которая так актуальна в постоянно меняющемся и прогрессирующем мире.

Цели арт-педагогике можно определить как поиск, разработка и внедрение средств, методов и технологий, способствующих более качественному и эффективному обучению и воспитанию.

Задачи арт-педагогике можно разделить на стратегические и тактические.

Стратегические:

- сделать процесс обучения и воспитания более позитивным, результативным и повысить уровень мотивации учащихся;
- создать все необходимые условия для личностного развития, при котором образование станет важнейшей ценностью и фундаментальной потребностью человека.

Тактические:

- поиск, осознание и актуализация жизненных ресурсов;
- стимулирование, развитие и актуализация творческого потенциала, который так или иначе заложен в каждой личности;
- обучение различным навыкам саморегуляции и нивелирования эмоционального напряжения, так часто возникающего в результате профессиональной педагогической деятельности;
- обучение самостоятельному совершенствованию коммуникативной сферы и навыков эффективного общения;
- развитие сферы восприятия.

Так как арт-педагогика является сравнительно молодым и в малой степени изученным направлением. В российской системе образования сформировался арт-педагогический подход (О.С. Булатова), под которым следует понимать ракурс рассмотрения педагогических явлений с точки зрения соотнесенности в образовательном процессе логико-гносеологического и художественно-эстетического планов, что ставит педагога перед необходимостью осуществления ряда художественных, образовательных и воспитательных функций.

Е.А. Медведева к основным функциям арт-педагогике относит:

Культурологическую – обусловленную объективной связью личности с культурой как базовой системой ценностей, развитием человека на основе освоения им художественной культуры, становления ее творцом и созидателем;

Образовательную – направленную на развитие личности и освоение ею объективной действительности посредством искусства и практических навыков в творческой деятельности;

Воспитательную – формирующую нравственно-эстетические, коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующую социокультурной ее адаптации с помощью искусства;

Коррекционную – содействующую профилактике, коррекции и формированию необходимых навыков и приобретения знаний.

Перечисленные выше функции могут быть расширены, когда речь идет об арт-педагогическом подходе в образовании, такими функциями как:

Регулятивная. Устраняет перекося образовательного процесса в сугубо интеллектуальную сторону и устанавливает баланс между логико-понятийными и образно-эмоциональными единицами образовательного процесса для его целостного восприятия;

Настраивающая. Данная функция связана с тем, что художественно-педагогическая структура любого занятия играет роль организационно-сигнальной структурной силы, способной организовывать и настраивать человеческое восприятие;

Мотивирующая. Процесс познания. Запускает механизмы появления и поддержания интереса [3].

Таблица 1

Сравнительный анализ функций арт-педагогике и арт-терапии

Функции арт-терапии	Функции арт-педагогике
Диагностическая (получение сведений об индивидуальных особенностях)	Диагностическая (получение богатого диагностического материала об индивидуальных особенностях)

Катарсическая (очищающая, освобождающая от негативных состояний)	Катарсическая (экспрессия эмоций)
Коррекционная (коррекция, формирование и развитие каких-либо нарушений)	Коррекционная (коррекция, формирование и развитие каких-либо навыков)
Регулятивная (снятие нервно-психического напряжения, регуляция психосоматических процессов, моделирование положительного психоэмоционального состояния)	Регулятивная (устанавливает баланс между понятийными и эмоциональными единицами образовательного процесса)
Коммуникативно-рефлексивная (формирование адекватного межличностного поведения, самооценки)	Коммуникативная (формирование навыков межличностного общения)
Развивающая (рост социальной компетентности)	Развивающая (развитие педагогических навыков посредством арт - педагогических технологий)
Когнитивная (осознание себя, скрытых мотивов своих действий)	Настраивающая (настрой и осознание личности себя в объективной действительности)
	Культурологическая (связь личности с культурой)
	Воспитательная (формирование нравственно-эстетических основ личности)
	Образовательная (развитие личности и освоение действительности)
	Мотивирующая (запуск процессов познания и учения, поддержание интереса)

Зачастую, самими учащимися обучение воспринимается, как создание жестких рамок и предписаний, в которые их постоянно пытаются загнать педагоги и администрация, приучение действовать по определенным правилам, в соответствии с инструкциями. Это вызывает протест и способствует возникновению внутреннего конфликта, который в свою очередь дестабилизирует психику человека. Процесс обучения становится более качественным и эффективным, когда человек, чувствует внутреннюю потребность в освоении знаний, умений, навыков, приобретении мастерства, которую необходимо суметь создать учителю.

Принципы арт-педагогике базируются на традиционных классических общепедагогических принципах, принципах специальной подготовки, принципах художественно-эстетического развития: принципах гуманистической направленности педагогического процесса, социально-

личностного развития личности, принципах дифференцированного и индивидуального подхода, учета возрастных особенностей ребенка, принципах образовательной рефлексии, личностного целеполагания, принципах выбора индивидуального маршрута, интегративной связи предметов, продуктивного обучения и креативности.

Цель арт-педагогика – на основе единства логико - гносеологического и эмоционально-образного компонентов усовершенствовать профессиональную подготовку будущего учителя. Для этого необходимо создание некоей обобщенной арт-педагогической «технологии» (в широком значении этого понятия) как относительно свободного, вариативного сочетания этапов, форм, методов и средств обучения.

Создание арт-педагогических «технологий» осуществляется на следующих этапах, которые выделяет С.А.Тяглова:

Мотивационный этап, предполагает создание у студентов мотивации к постижению новых форм работы. Необходимо сформировать личную увлеченность выполняемой деятельностью, понимание и осознание конечного результата выполняемых действий. Главной задачей является, доказать целесообразность и результативность использования арт-педагогика в образовательном процессе вуза. Нужно, чтобы учащиеся понимали и осознавали необходимость использования арт-педагогических «технологий» для их профессиональной подготовки и будущей самореализации в трудовой деятельности.

Когнитивный этап, связан с процессами восприятия, внимания, мышления, речи. Предполагает насыщение содержания разнообразными видами творческой деятельности. Активно привлекаются знания из различных видов искусств, методы работы с творческим материалом, произведения литературы, исторические факты и т.д.;

Коммуникативный этап включает развитие навыков общения, самовыражения, преимущественно за счет использования форм и методов

театральной педагогики: постановка голоса; приобретается необходимая база невербального общения:

а) жесты, поза, мимика, язык тела;

б) теоретические и практические навыки работы с пространством – создание мизансцен, режиссерских расстановок объектов и субъектов образовательного пространства для наиболее успешного контактирования;

Рефлексивный этап, предполагает развитие самостоятельности студентов в проявлении способов творческого самовыражения, саморегуляции, выработки индивидуального стиля поведения и общения с учениками. Подведение итогов, обобщение полученного опыта и знаний [33].

Основными формами работы с арт–педагогической «технологией» выступают следующие:

1. Групповая, которая предполагает работу всей группы участников. Упражнения и задания направлены на то, чтобы были задействованы все члены группы и между ними происходил непосредственный коммуникативный контакт. Обсуждение полученных результатов происходит в виде группового обсуждения.
2. Индивидуальная форма, включает в себе работу каждого участника в отдельности, наедине с собой. Обсуждение конечного продукта каждого участника может происходить в виду группового обсуждения, если это изначально предполагалось выполняемым упражнением или же самим арт-педагогом.
3. Индивидуальная работа с арт-педагогом, может происходить следующим образом: дав задание на выполнение какого–либо задания, арт-педагог поочередно работает с каждым участником, обсуждая результаты и проводя небольшую рефлекссию по получившемуся продукту.
4. Работа в «малых» группах (в парах, в двойках, в тройках и т.д), такая форма работы является универсальной и распространенной, участники делятся на подгруппы по два, три, четыре человека, на усмотрение педагога и в зависимости от требований упражнения. Важным здесь является, активное

взаимодействие и диалогическое общение субъектов образовательного процесса Рефлексия по окончании выполнения может проводиться либо в самих микрогруппах, но во время обсуждения педагог держит на контроле обмен впечатлениями внутри подгруппы, или в виде классического группового обсуждения и подведения итогов.

Говоря о методах, используемых в арт-педагогических «технологиях», следует выделить следующие:

- если роль учащихся сводится лишь к восприятию предлагаемой информации, то здесь речь пойдет о **пассивных** методах. Сюда можно отнести восприятие произведений искусства, просмотр и анализ видеоматериалов и отрывков.
- **активные**, предполагают самостоятельное, индивидуальное или групповое, создание продукта творчества, который можно получить в результате рисования, лепки из различных материалов, работы с аппликациями и многое другое.
- поскольку профессиональный стандарт побуждает будущего педагога к поиску нестандартных решений и расширению границ творчества, то в рамках реализации арт-педагогических «технологий» представляется возможным использование **интерактивного** метода.

Реализацию арт-педагогических «технологий» обеспечивают следующие **приемы**:

- актуализация чувственного опыта (вызывать воспоминания из жизни, примеры, близкие к изучаемой теме);
- создание и анализ конкретных ситуаций;
- сочетание изложения материала с логических позиций с эмоциональной оценкой события, выражением собственного отношения (перечисление фактов сопровождать описательностью, собственными примерами из жизни);

- создание метафор (расширять понятийное значение слов, сравнивать, проводить аналогии);
- драматизация;
- игровые и имитационные формы учебной работы;
- привлечение форм работы из театральной педагогики;
- использование продуктов искусства, анализ научных и педагогических явлений на основе художественного текста, созидание собственных продуктов творческой деятельности и многое другое.

Проведенный анализ арт-педагогических **средств** позволил нам выделить основные, которые используются в арт-педагогических «технологиях»:

1. Фотосредства. Используя фотографии, фрагменты снимков или художественных фильмов, можно проводить педагогический анализ, придумывать различные ситуации, которые могли сложиться и находить пути их решения.

3. Изосредства. Изобразительная деятельность способствует в первую очередь экспрессии, что позволит будущим педагогам научиться снимать мышечное и эмоциональное напряжение, а так же осознать окружающую социальную действительность и свое место в ней.

Изодеятельность предполагает обширный арсенал используемых средств:

- Лепка (глина, воск, соленое тесто, пластилин), работа с природным или искусственным материалом способствует проработке эмоционального состояния; принятия себя и своего внутреннего мира, что является немаловажным аспектом в работе педагога;
- Рисование (пальцами, стеклом, на мокрой бумаге, техника «Мандала», на мятой бумаге, штриховка, каракули, мараение и др.) несут экспрессивную и катарсическую функцию;

– Ручной художественный труд (создание поделок, картин, работа по созданию коллажей и творческих проектов), можно использовать в работе в подгруппах для создания совместного продукта деятельности на заданную педагогическую тему.

4. Литературные произведения. Данный вид предполагает прочтение художественных произведений, отрывков (сказок, стихотворений, рассказов) и отрывков из книг, а так же сочинение собственных историй с целью проведения педагогического анализа.

5. Музыкальные средства. Прослушивание музыкальных произведений, сочинение и исполнение (с помощью собственноручно созданных инструментов) музыкальных отрывков с целью расслабления, снятия внутренних зажимов и эмоционального раскрепощения. Так же можно использовать погружение в эпоху, эмоциональной драматургии, театрализации и драматизации, основанных на фиксировании участников на собственных переживаниях, ощущениях, отношении к звучащим произведениям, образам. Использование рассказов о жизни и биографии выдающихся композиторов, которые в свою очередь могли параллельно заниматься и педагогической деятельностью, обсуждение особенностей их личностного склада, трудностей, с которыми они сталкивались в жизни. Это помогает отыскать определенные связи между собой, личностью композитора и той музыкой, которую он создал.

6. Работа с куклами. Главной особенностью является, идентификация себя с выбранным образом героя. Метод работы с куклами заключается в том, что с выбранным персонажем разыгрывается история или педагогическая ситуация. Необходимо в ходе игры добиться того, чтобы инсценирование рассказа захватило участников и они, сочувствуя герою, проводили рефлексию. Очень важно, чтобы в театрализованном действии, было: начало, кульминация и развязка.

Задачи, реализуемые при работе с куклами:

Диагностическая. Работа с куклами, может рассказать об особенностях поведения, социальных и внутригрупповых отношений участников, что является богатым диагностическим материалом, являющимся важным в организации арт-педагогической работы.

Умение управлять эмоциями. Здесь возможно применение любых театральных кукол.

Самовыражение. Решение этой задачи возможно с любым видом кукол.

Приобретение важных социальных навыков. Игра с куклами – героями сказок – становится своеобразной школой социальных отношений. Возможно проигрывание предполагаемых педагогических ситуаций направленных на формирование умения устанавливать контакты с детьми и коллегами. Используются все имеющиеся виды кукол.

Развитие коммуникативных навыков. Используются марионетки, пальчиковые, мимирующие, петрушечные куклы.

Отработка навыков разрешения межличностных и внутренних конфликтов.

Возможна организация работы с куклами в два основных этапа:

Создание каждым участником своих собственных кукол, что является чрезвычайно важным моментом в организации работы с куклами, потому что, создавая свою куклу, участник в последующем будет переносить на нее свои переживания и эмоции и идентифицировать себя с собственноручно созданным героем.

Второй этап включает в себя непосредственную работу с созданной куклой.

7. Анализ видеоматериалов и художественных фильмов. Современный широкий кинематографический арсенал позволяет выбрать множество кинокартин и короткометражных фильмов, содержащих сцены и моменты педагогического характера, с целью их изучения, подробного анализа и проработки студентами.

8. Танцевальные средства. Еще один метод, берущий свои корни из арт-терапии. Танец несет в первую очередь катарсическую функцию, что

является немаловажным умением в работе педагога. Снятие напряжения как мышечного, так и эмоционального позволит избежать, хотя бы частично, профессионального выгорания будущим педагогам и установить связь со своим телом. Так же можно выделить еще один важный момент в использовании танцевальных средств в арт-педагогической «технологии» - это наработка элементарных танцевальных навыков, которые безусловно окажутся важными и нужными в работе любого педагога.

9. Театрализация. По мнению многих ученых большую роль как в педагогике в целом, так и в арт-педагогике играет театрализация. Творческий ресурс тетра, не только не исчерпаем, но и прямо коррелирует с искусством и педагогической деятельностью. Формы и методы, используемые в арт-педагогических «технологиях» с использованием средств театрализации, помогают будущему учителю актуализировать личностный резервуар и сформировать профессиональное самосознание, учат критически мыслить, работать в группе, творчески самовыражаться, привносить креативные элементы в построение и проведение урока, погружать учеников в педагогическую атмосферу, которая вызовет интерес и участие у учеников.

Основными средствами театрализации являются:

- тренинг, помогает не только активно приобретать знания, умения и навыки, но и отрабатывать их на практике в условиях, специально созданных для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем.
- этюды, предполагают постановку проблемы и задачи по ее решению – создание этюда и его анализ, в котором участвуют как исполнители, так и наблюдатели;
- инсценировка художественных произведений, коллективное составление партитур, позволяют донести смысл текста невербально, при помощи пантомимы, интонаций, звуков и т.п., возможно использование дополнительных материалов – предметов быта, природы, музыкальных инструментов; – проведение занятий в социоигровом стиле (В.М. Букатов,

А.П. Ершова, Е.Б. Шулешко, Л.К. Филякина). Стиль возник на стыке гуманистических направлений в театральной педагогике и педагогике сотрудничества, позволяет создать творческую атмосферу занятий за счет реализации методов игры, импровизации, создания проблемных ситуаций, приемов: «умалчивания» (комментарии педагога должны давать лишь начальную установку к совместной деятельности и общению участников друг с другом);

– «мизансценирование» – свободное перемещение участников и арт-педагога в пространстве учебного помещения, направленное на создание комфортного самочувствия; передача функций оценивания результатов выполненного творческого задания участникам.

Включая элементы театрального искусства в использование арт-педагогических «технологий», можно повысить качество и уровень освоения учебного материала всеми студентами. Театральное искусство учит чувствовать, оценивать и изменять состояние другого человека, формируют умение продуктивного контакта, помогают избавиться от стереотипов мышления, дают возможность проявить свою уникальность и неповторимость.

1.3. Понятие об образовательных технологиях

Повышение эффективности общего образования, а также его конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно новой системы общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, их успешной социализации. Обновленные цели системы российского общего образования повышают традиционные и создают новые требования к качеству подготовки педагогических работников и к уровню профессиональной педагогической деятельности в целом.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты общего и дошкольного образования определили долгосрочные цели развития образовательных организаций: переход на системно-деятельностный (компетентностный) подход, введение к 2022 г. федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней общего образования (в том числе инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья), введение целого спектра новых нормативно-правовых и финансово-экономических регуляторов. Обновленные цели системы российского общего образования повышают традиционные и создают новые требования к качеству подготовки педагогических работников и к уровню профессиональной педагогической деятельности в целом. При сохранении лучших традиций в подготовке российских учителей и воспитателей необходимо развивать их новые профессиональные качества в соответствии со стандартом профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и развития [45].

Обновленные цели системы российского общего образования повышают традиционные и создают новые требования к качеству подготовки педагогических работников и к уровню профессиональной педагогической деятельности в целом. При сохранении лучших традиций в подготовке

будущих учителей стоит задача развивать у них эффективные профессиональные качества в соответствии со стандартом профессиональной деятельности в области обучения и образования, а также воспитания и развития. Утвержденный профессиональный стандарт педагога – это весьма сложный регулятор большого числа вопросов трудовой деятельности педагога.

Одной из важнейших проблем, которые нацелена решить реформация в системе российского образования: наличие разрыва между содержанием, технологиями и образовательными результатами основных профессиональных образовательных программ подготовки будущих педагогов, разработанных на основе действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки», и требованиями к компетенциям выпускников, предъявляемыми «Профессиональным стандартом педагога» и работодателями [48].

В последние десятилетия в образовательной среде широкое распространение получило понятие «педагогические технологии». Этому направлению посвящено большое количество научных публикаций, учебных и методических пособий и т.д. Причем, различные авторы интерпретируют это понятие совершенно по-разному, создавая в педагогике, в том числе в профессиональной, весьма противоречивую и неоднозначную картину. Так, в педагогической литературе на сегодняшний день имеется более трехсот определений понятия «педагогическая технология».

Изначально понятие технологии предполагало определенный четкий набор алгоритмов, следовать которым нужно было неукоснительно. Применительно к педагогике, любая технология обретает творческий характер в силу уникальности, индивидуальности и неповторимости личности каждого нового ученика, поколения в котором он растет и развивается, его возраста, разного уровня владения знаниями, умениями и

навыками, культурой и традициями, среды обитания и т.д. Следовательно, имея четко заданную структуру действий, внутри содержательных компонентов каждой педагогической технологии, неизбежно будут существовать, и активно функционировать различные элементы творчества.

Современное понимание технологии пришло в широкий обиход из сферы производства. А именно тогда, когда в развитых странах стали выделяться в отдельные структуры фирмы–разработчики: новых видов продукции, материалов, способов обработки и т.д. Эти фирмы стали продавать фирмам-производителям в менее развитых странах лицензии на право выпуска своих разработок, сопровождая эти лицензии детальным описанием способов, средств и условий производства – т.е. технологиями.

На сегодняшний день есть два подхода в определении понятия «технология». В первом, следующем давней исторической традиции – технология рассматривается как «совокупность приемов и способов переработки различных сред». При этом подразумевается, что среды могут быть любыми, в том числе информационными, политическими и т.д.

В другом подходе, под технологией понимается совокупность методов, операций, приемов и последовательное осуществление которых обеспечивает решение поставленной задачи. В этом определении важно то, что технологии направлены на решение той или иной определенной задачи.

В то же время, и это определение нуждается в уточнении. Во-первых, в нем отсутствует понятие средств. Если говорить о технологии, допустим, вытачивания болта, то одними операциями не обойтись. Нужен еще токарный станок, резцы к нему, то есть – средства. Или информационные технологии немислимы без компьютера и программных средств. Во-вторых, операции и приемы относятся к более общему понятию метода. В-третьих, речь должна идти не просто о совокупности методов и средств, а об упорядоченной их совокупности, то есть о системе. В-четвертых, любая задача решается в определенных конкретных условиях. В-пятых, необходимы определенные формы организации деятельности. В-шестых

необходимы критерии, по которым можно судить о качестве решения поставленной задачи – о качестве полученных результатов.

Таким образом, можно дать следующее самое общее определение технологии: технология – это система условий, форм, методов, средств и критериев решения поставленной задачи.

Понятие технологии в педагогической науке утвердилось в 60-е гг. XX в., в связи с общей тенденцией образования к технологизации как конструированию эффективной образовательной системы.

Сейчас педагогическая технология определяется, как способ реализации содержания обучения, представляет собой систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей (А.Я. Савельев), систему предписаний, алгоритмов, четко заданных целей, предполагающую возможность объективных, поэтапных и итоговых изменений достигнутых результатов.

В последнее время получает более широкое распространение в теории обучения понятие «образовательная технология».

Образовательная технология является своего рода интегральной единицей, которая вбирает в себя систему действий, приводящих к изменениям в образовательном процессе и состоящим из форм, методов и средств [1].

В структуру образовательной технологии входят:

- содержательная часть (общие и конкретные цели, задачи, предписание и прогнозирование ожидаемых результатов, формы, методы, средства, используемые при реализации технологии);
- концептуальная основа (теоретико-методологический базис, на котором основывается построение образовательной технологии);
- процессуальная основа (сам технологический процесс, осуществляемый специалистом, который использует ту или иную образовательную технологию) [29].

Любая образовательная технология должна удовлетворять основным критериям технологичности (Загвязинский В.И.):

1. Концептуальность. Каждой образовательной технологии должна быть присуща опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
2. Системность. Образовательная технология должна обладать всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
3. Управляемость. Возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов обучения.
4. Эффективность. Современные образовательные технологии существуют в конкурентных условиях и поэтому должны быть эффективными по результатам и оптимальными по ресурсным затратам, а также гарантировать достижение уровня стандарта обучения всеми учащимися.
5. Воспроизводимость. Возможность применения образовательной технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими педагогами [6].

Термин «образовательная технология» весьма многозначен и существует большое количество формулировок, определяющих значение и сущность данного понятия.

Образовательную технологию можно рассматривать в узком и широком значении.

Трактование понятия «образовательная технология» в узком смысле, говорит о том, что, это система действий, заданных в жесткой алгоритмической последовательности и направленных на достижение гарантированного результата обучения. В свою очередь такая трактовка свидетельствует об отсутствии некой универсальности и вариативности

использования образовательной технологии в таком контексте. Такая, своего рода жесткость и ограниченность, вынуждает специалиста пользующегося той или иной технологией неукоснительно следовать алгоритмическим предписаниям в ее использовании.

В широком значении, образовательная технология – это относительно гибкая, вариативная система форм, методов и средств обучения. Система, которую вбирает в себя та или иная образовательная технология, может меняться в зависимости от того, в какой отрасли образования она используется, кем она используется, т.е. нет строгих предписаний последовательности выполнения этапов, сроков их реализации и т.д. Своего рода образовательная технология в широком смысле, носит творческий и импровизационный характер, который может выходить за рамки строго формализованных предписаний использования образовательной технологии. Это в свою очередь вносит творческую составляющую в создание и использование образовательных технологий.

Использование арт-педагогики в образовательном процессе педагогического вуза невозможно без импровизации и элементов творчества. Ранее мы уже говорили о целесообразности и необходимости использования арт-педагогики в профессиональной подготовке будущих учителей. Специфику той или иной образовательной технологии определяют используемые для ее реализации средства обучения. Следовательно, создание арт-педагогической технологии включает в себя использование арт-педагогических средств и методов, которые будут действовать в заданной алгоритмической последовательности и приведут нас к желаемому результату. Арт-педагогические технологии весьма вариативны и универсальны в своем использовании.

Таким образом, арт-педагогические технологии следует рассматривать в широком значении, так как методы, средства и приемы, используемые для их создания и реализации в образовательном процессе педагогического вуза прямо коррелируют с творчеством и импровизацией.

1.4. Обоснование и разработка арт-педагогической технологии

Рассмотрев специфику арт–педагогики, творчества, как приоритетного направления в современном образовании, возможности и функции образовательных технологий, мы пришли к выводу о том, что для разработки и последующей апробации арт–педагогической технологии нам необходимо сослаться на следующие основания:

1. Понимание творчества, как отдельного вида деятельности.
2. Рассмотрение структуры деятельности, ее этапов.
3. Анализ структуры творческой деятельности выделенной В.А. Кан–Каликом.
4. Рассмотрение интрапсихических механизмов творчества выделенных и предложенных А.Я. Пономаревым.

Деятельностью называется система различных форм реализации отношений субъекта к миру объектов. Так определял понятие «деятельность» создатель одного из вариантов деятельностного подхода в психологии А. Н. Леонтьев.

Деятельность – это процесс активного отношения человека к действительности, в ходе которого происходит достижение субъектом поставленных ранее целей, удовлетворение разнообразных потребностей и освоение общественного опыта [24].

Структура деятельности по А.Н. Леонтьеву включает три уровня.

Первый уровень – предметное содержание деятельности (потребность, мотив, цель, условия, задачи).

Потребности – внутреннее состояние нужды, выражающее ее зависимость от конкретных условий существования.

Мотив – побуждение к деятельности, предмет потребности. Цель – то, на что направлена непосредственно деятельность, образ конкретного результата деятельности.

Задачи – цель в конкретных условиях.

Второй уровень деятельности - структурное содержание деятельности (операции, действия, деятельность).

Операция - частный акт действия.

Действие - относительно законченные элементы деятельности направленные на достижение промежуточных целей, подчиненные общему мотиву.

Творчество - сложная многоэтапная деятельность. Структура творческого процесса, в общем и целом отражает логику движения творчества, логику перехода от одного этапа к другому. В структуре творчества проявляется его сущность, и многие закономерности его динамики. Раскрытие структуры творчества имеет большое значение для понимания сущности творчества, его законов [24].

Трудность выявления структуры творческой деятельности состоит в существовании многих особенностей, типов связи, субординации и иерархии множества этапов, стадии, фаз, шагов и т. д.

Попытки дать анализ особенностей предложенных многими авторами вариантов структуры творчества были предприняты Я.А. Пономаревым, Н. А. Венгеренко, А. М. Матюшкиным, Г. Я. Бушем, А. И. Половинкиным, Н. Н. Кирилловой, В. А. Болотиным и др.

Опираясь на опыт исследования структур творческой деятельности, можно определить структуру творчества, исходя из того, какие задачи решаются на каждом этапе творчества, выделить основные этапы движения творчества – от возникновения проблемной ситуации (противоречия) до ее разрешения.

В психологии сложились общепринятые этапы творческой деятельности, выделенные и рассмотренные различными авторами, проанализировав и интегрировав которые мы предлагаем следующую структуру:

Рис 1. Этапы творческой деятельности

1. **Когнитивный этап**, который характеризуется насыщением знаниями и теоретическим материалом.
2. **Мотивационно – ориентировочный этап**, на котором происходит побуждение к действию (преподаватель собственном примере демонстрирует процесс возникновения и непосредственно сам процесс воплощения творческой мысли или идеи, тем самым побуждая к действию учащихся и стимулируя их творческий потенциал) и формирование педагогического замысла.
3. **На проектировочном этапе**, замысел начинает приобретать определенную структуру и переходить в понятия и категории. Формируется план действий педагога и разработка замысла.
4. **Операционально – технический этап** носит практический характер и заключается в воплощении замысла. Сюда можно отнести материально – технические аспекты и инструментарий, с помощью которого замысел будет реализовываться.
5. **Контрольно – оценочный этап**, является заключительным и характеризуется анализом и внешней оценкой результатов деятельности

педагога, с помощью контрольно – измерительных материалов (диагностика, оценочные карты).

В.А. Кан-Калик изучая вопрос педагогического творчества и считая его одним из приоритетных и важных направлений работы учителя, выделяет структуру педагогической творческой деятельности и предлагает следующую последовательность этапов в творческом процессе педагога [14]:

1. Перед педагогом возникают те или иные учебно-воспитательные задачи, на основе которых происходит рождение педагогического замысла, направленного на решение этих задач;
2. Разработка замысла, что находит свое отражение в осознании и уточнении конкретной цели, накопление наблюдения за объектом, анализ и выбор лучшего способа решения;
3. Реализация педагогического замысла непосредственно в самой деятельности;
4. Анализ и оценка (в том числе и критическая) результатов творчества.

Приведенная последовательность этапов творческого процесса носит характер, относящийся к внешним проявлениям в деятельности учителя.

В свою очередь Я.А. Пономарев, занимаясь вопросами внутриличностной природы творческого процесса, предлагает видеть за общей его логикой психологическое содержание каждой фазы творчества [28]:

- фаза логического анализа (опора на знания, высокий уровень осознанности результатов, процессов и действий и их сознательная целенаправленность);
- фаза интуитивного решения, на которой способ решения не осознается, но в сознании возникает образ побочного продукта, который возникает под воздействием предметов и явлений, включенных во взаимодействие субъекта. В результате чего осознание факта решения может прийти неожиданно, например, в виде инсайта;

- фаза вербализации интуитивного решения, на которой происходит вербализация способа найденного решения и осознается схема его принятия;
- фаза формализации вербализованного решения, придание найденному решению окончательной, логически завершенной формы.

Фазы предложенные Я.А. Пономаревым являются стимулирующими, побудительными механизмами педагогического творчества. В свою очередь, мы дополнили данную классификацию интрапсихических механизмов и добавили следующие фазы:

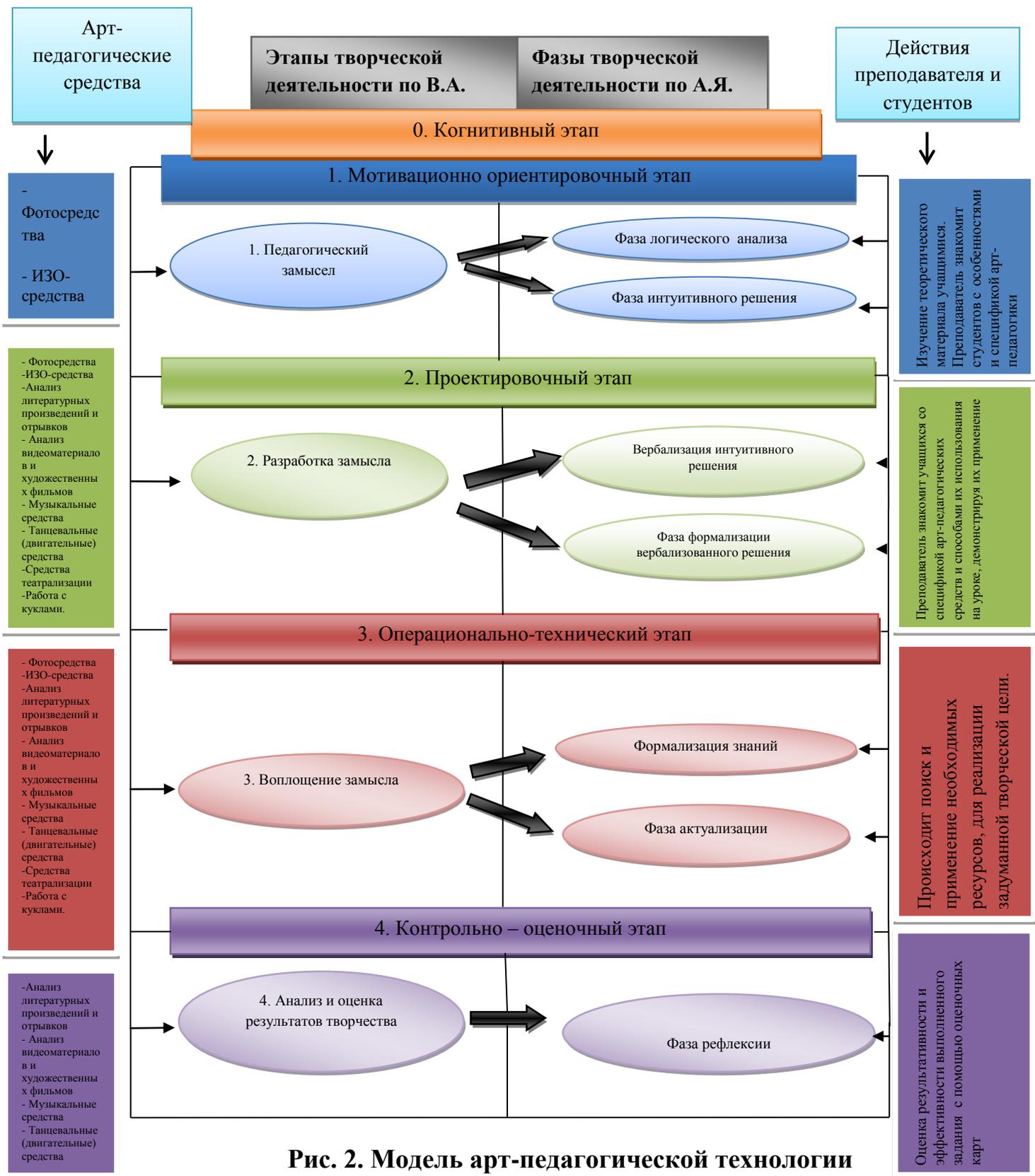
- фаза формализации знаний, на которой осуществляется процесс отображения возникшего замысла в понятиях и категориях;
- фаза актуализации и применения профессионально – личностных ресурсов (навыков и компетенций педагога) с помощью которых замысел обретает предметный;
- фаза рефлексии (самоанализа).

Интегрировав этапы творческого процесса, предложенные В.А. Кан–Каликом и интрапсихические фазы творчества рассмотренные Я.А. Пономаревым, так же этапы творческой деятельности мы создали арт-педагогическую технологию.

Технология – это в широком смысле «инструмент» деятельности. Соответственно, в основе технологии лежит структура деятельности, в том числе и творческой, а также учитывается специфика и содержание задач обучения, ориентированных на развитие творчества.

Задачи, конкретные действия, должны актуализировать и «запускать» внутриличностный механизм творчества учащихся. Опираясь на данные выводы, мы описали арт–педагогическую технологию.

Таким образом, интегрировав структуру педагогической творческой деятельности по В.А. Кан–Калику, фазы интрапсихических механизмов творческого процесса по Я.А. Пономареву и предложенную нами структуру творческой деятельности, на основании общепринятых в психологии этапов творчества, мы разработали модель арт–педагогической технологии (рис. 2).

Рис. 2. Модель арт-педагогической технологии

Поэтапное описание действий участников образовательного процесса с используемыми арт-педагогическими средствами представлено в таблице ниже.

Действия субъектов образовательного процесса в рамках арт-педагогической технологии

Содержание фазы	Арт-педагогические средства	Действия преподавателя и студентов
<p>1. <i>Педагогический замысел</i></p> <p>– фаза логического анализа;</p> <p>– фаза интуитивного решения.</p>	<p>- Фотосредства</p> <p>- ИЗО-средства</p>	<p>На данном этапе происходит насыщение учащихся теоретическим материалом в рамках предполагаемой дисциплины. Далее, преподаватель знакомит студентов с особенностями и спецификой арт-педагогического подхода в образовании и развивающими и обучающими возможностями арт-педагогических средств, как инструмента реализации творческого замысла учителя.</p>
<p>2. <i>Разработка замысла</i></p> <p>– вербализация интуитивного решения;</p> <p>– фаза формализации вербализованного решения.</p>	<p>- Фотосредства</p> <p>-ИЗО-средства</p> <p>-Анализ литературных произведений и отрывков</p> <p>- Анализ видеоматериалов и художественных фильмов</p> <p>- Музыкальные средства</p> <p>- Танцевальные (двигательные) средства</p> <p>-Средства театрализации</p> <p>-Работа с куклами.</p>	<p>На данном этапе, преподаватель наглядно демонстрирует применение арт-педагогических методов на занятии. На этом этапе у студентов происходит стимулирование и побуждение к действию и формирование творческого замысла. Преподаватель дает студентам задание предполагаемое в рамках изучения определенной темы, выполнение которого предполагает использование арт-педагогических средств. У учащихся начинается формироваться план действий с помощью которого им удастся достичь поставленной творческой цели и реализовать педагогический замысел.</p>

<p>3. <i>Воплощение замысла</i></p> <p>– фаза формализации знаний;</p> <p>– фаза актуализации.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Фотосредства -ИЗО-средства -Анализ литературных произведений и отрывков - Анализ видеоматериалов и художественных фильмов - Музыкальные средства - Танцевальные (двигательные) средства -Средства театрализации -Работа с куклами. 	<p>Происходит поиск и применение необходимых ресурсов, для реализации задуманной творческой цели. Воплощение замысла выступает в виде презентации учащимися получившихся продуктов их творческой деятельности, их интерпретация и раскрытие основной педагогической цели и идеи.</p>
<p>4. <i>Анализ и оценка результатов творчества</i></p> <p>– фаза рефлексии</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Анализ литературных произведений и отрывков - Анализ видеоматериалов и художественных фильмов - Музыкальные средства - Танцевальные (двигательные) средства 	<p>С помощью разработанных оценочных карт студенты производят оценку результативности и эффективности выполненного задания по определенным критериям (см. Приложение 6). Рефлексия также проходит в форме вербального обсуждения совместно с преподавателем и одноклассниками. Формулируются выводы и возможные пожелания.</p>

Таким образом, под арт-педагогической технологией мы предлагаем понимать, относительно гибкую и вариативную последовательность этапов и интрапсихических фаз творческой деятельности, на каждой из которых предполагается использование арт-педагогических средств и осуществление действий преподавателя и студентов направленных на творческое решение учебных задач.

Следующим этапом нашего исследования выступает апробация разработанной и предложенной нами арт-педагогической технологии и выявление уровня актуального развития творчества у будущих учителей.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Проведенный нами теоретический анализ позволяет говорить о том, что арт-педагогика является сравнительно молодым направлением педагогики и берет свои корни из фундаментальных основ арт-терапии. Нами был проведен ретроспективный и сравнительный анализ функций арт-терапии и арт-педагогики.

Проведенный нами теоретический анализ позволил нам сделать вывод о том, что «образовательная технология» в своем узком смысле означает некий алгоритм предписанных действий, а в широком – это набор действий, отличительной чертой которых является вариативность и импровизация.

Интегрируя теоретический материал, накопленный в области изучения творчества, а именно, структуру творческой деятельности, основанную на общепринятых в психологии этапах, структуру педагогической творческой деятельности по В.А. Кан-Калику и фазы интрапсихического процесса возникновения и протекания процесса творчества по Я.А. Пономареву, мы разработали арт-педагогическую технологию.

Под арт-педагогической технологией мы предлагаем понимать, относительно гибкую и вариативную последовательность этапов и интрапсихических фаз творческой деятельности, на каждой из которых предполагается использование арт-педагогических средств и осуществление действий преподавателя и студентов направленных на творческое решение учебных задач.

В числе арт-педагогических компонентов мы рассмотрели такие как: методы, формы, приемы, средства. При этом еще раз следует подчеркнуть, что обязательными составляющими арт-педагогической технологии выступают творчество и импровизации, что говорит об ее вариативности и универсальности.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

2.1. Актуальный уровень творческого развития будущих педагогов

В течение 2016 – 2017 учебного года на базе ИПиП проводилась диагностика уровня творческого развития студентов. В обследовании приняло участие 3 группы. Группа № 3 выступила в качестве экспериментальной группы.

Таблица 3

Модель диагностического обследования

Компонент	Диагностируемые показатели	Диагностический инструментарий
Когнитивный	– склонность к риску; – любознательность; – сложность; – воображение	Тест «Диагностика личной креативности», Е.Е. Туник
Мотивационный	– стремление к совершенствованию; – волевые качества личности; – лидерский потенциал	Опросник «Личная склонность к творчеству», Г. Дэвис
Деятельностный	Степень проявления творчества в разных сферах жизни: семья, работа, досуг, межличностные взаимоотношения, учебная деятельность, внеучебная деятельность.	Опросник «Проявление творчества в разных сферах жизни»

Цель обследования: выявление уровня творческого развития будущих учителей.

Характеристика выборки: общая численность составила 57 человек, студенты первого курса Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета, обучающиеся по направлению 44.03.01

Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование».

Характеристика диагностического инструментария:

Для диагностики каждого из компонентов творческого развития студентов нами были выбраны определённые методики.

Когнитивный компонент исследовался при помощи методики личной креативности Е.Е. Туник (см. Приложение 3). Данная методика позволяет определить четыре особенности творческой личности: любознательность; воображение; сложность и склонность к риску. Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на риск, любознательными, обладающими воображением и предпочитающими сложные идеи считают себя испытуемые. Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 – к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений – к фактору сложности.

Для выявления уровня мотивационного компонента использовался опросник личной склонности к творчеству по Г. Дэвису (см. Приложение 1). Данный опросник предназначен для выявления склонности к творческому поведению в повседневной жизни. К личностным признакам творчества относятся: любопытство, самодостаточность, чувство гармонии и красоты, альтруизм, стремление к риску, принятие беспорядка, потребность в активности и ряд других. В опроснике содержится 21 вопрос, с помощью которых диагностируют креативность как личностное свойство.

Для диагностики деятельностного (поведенческого) компонента нами был составлен опросник, выявляющий степень использования творчества в различных сферах жизнедеятельности, а именно:

- семья (включает в себя проведение семейных праздников, игр, мероприятий, поддержание семейных традиций).
- работа (использование различного рода творчества в своей трудовой деятельности).

- досуг (дополнительные занятия творческими видами деятельности в порядке увлечения или владения профессиональным уровнем мастерства, например: вокал, танцевальная деятельность, прикладное творчество, и участие в конкурсах).
- межличностных взаимоотношения (совместная творческая деятельность с друзьями, коллегами, одноклассниками и т.п.).
- учебная деятельность (участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах).
- внеучебная деятельность (участие в творческих фестивалях, молодежных форумах, общественных движениях и объединениях) (см. Приложение 5).

Достоверность полученных результатов обеспечивается репрезентативностью выборки и валидностью диагностических методик.

Актуальный уровень развития когнитивного компонента творчества студентов. Методика креативности Е.Е. Туник позволяет определить четыре особенности творческой личности: любознательность, воображение, сложность и склонность к риску. По результатам диагностики по данным критериям мы выделили преобладающий фактор творчества для каждой учебной группы.

Таблица 4

Результаты диагностики когнитивного компонента творческого развития студентов

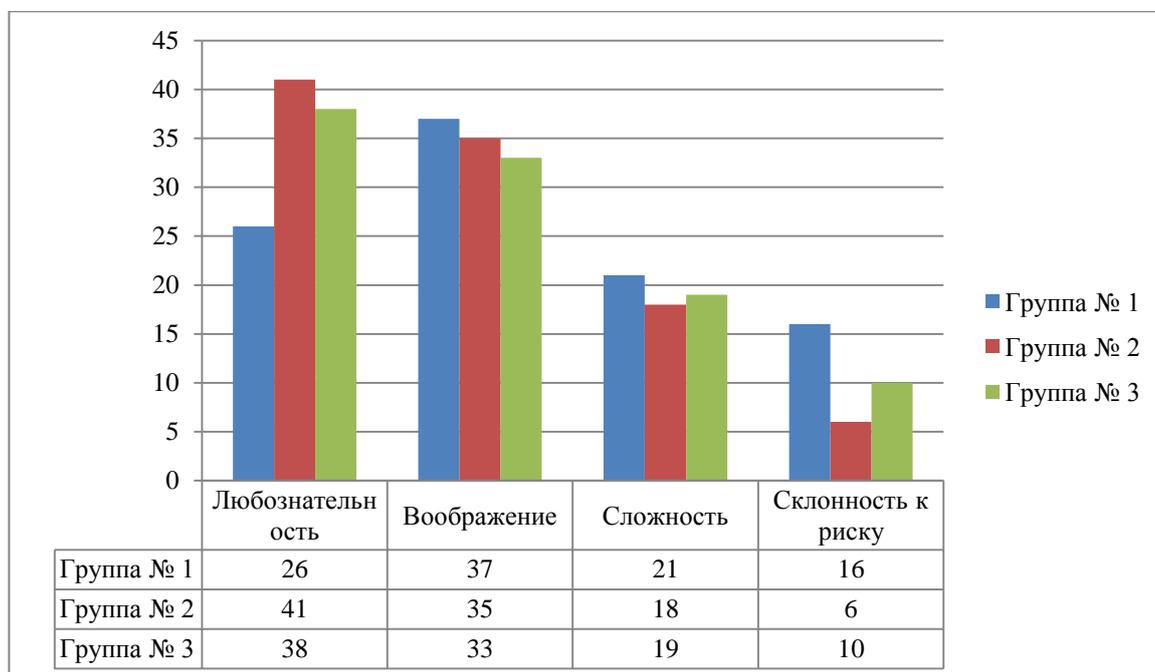
n – 57 человек, октябрь 2016 г.

Факторы креативности	Группа № 1	Группа № 2	Группа № 3
	n=19	n=17	n=21
Любознательность	5	7	8
Воображение	7	6	7
Склонность к риску	4	3	4
Сложность	3	1	2

Примечания:

ПОНО – направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».

Полученные данные мы представили в виде диаграммы (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение уровней развития когнитивного компонента творчества испытуемых, %, n – 57 человек, октябрь 2016 г.

Проанализировав полученные данные по методике Е.Е. Туник «Диагностика личной креативности» мы пришли к выводу, что преобладающими факторами творческого развития будущих учителей является любознательность и воображение. Основные критериальные проявления любознательности заключается в том, любознательный человек постоянно ищет новые пути и способы мышления, любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные возможности решения задач, изучает книги, карты, картины и так далее, чтоб познать как можно больше.

Испытуемые с развитым воображением характеризуются представлением о том, как другие будут решать проблему, которую они решают сами; мечтают о различных местах и вещах; любят думать о явлениях, с которыми не сталкивались; видят то, что изображено на картинах и рисунках, необычно, не так как другие; часто испытывают удивление по поводу различных идей и событий.

Третьим по значимости фактором для учащихся оказался – склонность к риску, что говорит об отсутствии желания отстаивать свои идеи, большей подверженности мнению со стороны окружающих и отсутствии готовности рискнуть ради реализации какой-либо задуманной идеи или цели.

Фактор «сложность» оказался для студентов наименее приоритетным, что свидетельствует в пользу отсутствия желания, со стороны обучающихся, познавать сложные явления, интересоваться сложными идеями и вещами, ставить перед собой серьезные цели, самостоятельно изучать что-либо, а также отсутствием настойчивости в достижении поставленных задач или выбором более легкого пути их достижения

Актуальный уровень развития мотивационного компонента творчества студентов. Опросник «Личная склонность к творчеству» (Г. Дэвис) предназначен для выявления склонности к творческому поведению в повседневной жизни. Личностные признаки креативности содержат в себе: любопытство, самодостаточность, чувство гармонии и красоты, альтруизм, стремление к риску, принятие беспорядка, потребность в активности и ряд других.

Таблица 5

Результаты диагностики мотивационного компонента творчества студентов,

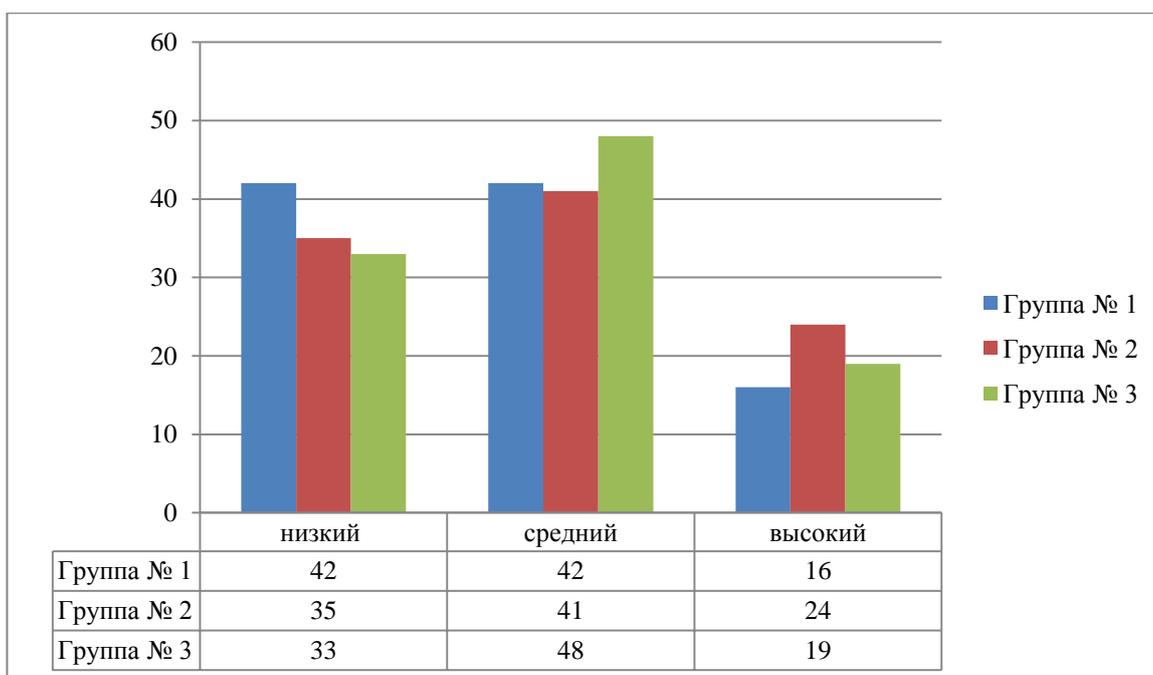
n – 57 человек, октябрь 2016 г.

Уровень склонности к творчеству	Группа № 1	Группа № 2	Группа № 3
	n=19	n=17	n=21
низкий	8	6	7
средний	8	7	10
высокий	3	4	4

Примечания:

ПОНО – направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».

Выводы, полученные по методике Г. Дэвиса, представлены ниже (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение уровней развития мотивационного компонента творчества испытуемых, %, n – 57 человек, октябрь 2016 г.

Уровни склонности к творчеству определялись по возрастным нормативным диапазонам. Так, студенты, набравшие от 0 до 11 баллов, имеют низкий уровень склонности к творчеству, что свидетельствует в пользу того, что учащиеся не используют творчество при выполнении какого-либо вида деятельности и не проявляют творческой инициативы.

12 до 16 баллов – средний уровень, что говорит об имеющихся творческих способностях, но отсутствии достаточной мотивации и стремления их проявлять и использовать при выполнении какой-либо деятельности. Творческая инициатива проявляется только тогда, когда этого требует актуальная сложившаяся ситуация (например, заданное преподавателем домашнее задание, предполагает использование элементов творчества при его выполнении).

Высокий уровень, диапазон которого варьируется от 17 до 21, характеризуется наличием творческих способностей и стремлением их использовать. В данном случае можно говорить о том, учащиеся не только обладают творческими способностями, но и желанием проявлять

собственную инициативу, предлагать идеи и самостоятельно вносить элементы творчества в выполнение какой-либо деятельности.

Таким образом, полученные результаты по данной методике свидетельствуют о том, что преобладающим уровнем склонности к творчеству среди студентов являются низкий и средний, что говорит о том, что учащиеся не стремятся проявлять творческую инициативу и использовать творческие способности при выполнении какого-либо рода деятельности. Среди большинства студентов предпочтение отдается в пользу выбора наиболее легких путей решения задач и достижения поставленных целей

Актуальный уровень развития деятельностного компонента творческого развития студентов. Для диагностики данного компонента мы разработали опросник, в котором указаны сферы жизни (семья, работа, досуг, межличностные взаимоотношения, учебная деятельность, внеучебная деятельность). Студентам необходимо было оценить степень использования творчества предложенных в опроснике сферах жизни. Полученные результаты представлены в таблице.

Таблица 6

Результаты диагностики деятельностного компонента творческого развития студентов

n – 57 человек, октябрь 2016 г.

Сфера жизни	Группа № 1	Группа № 2	Группа № 3
	n=19	n=17	n=21
Семья	3	3	4
Работа	4	5	6
Досуг	5	6	5
Межличностные взаимоотношения	5	3	6
Учебная деятельность	0	0	0
Внеучебная деятельность	2	0	0

Примечания:

ПОНО – направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».

Степень проявления творчества в той или иной сфере жизни определялась с помощью следующих показателей:

«1» – не использую вообще

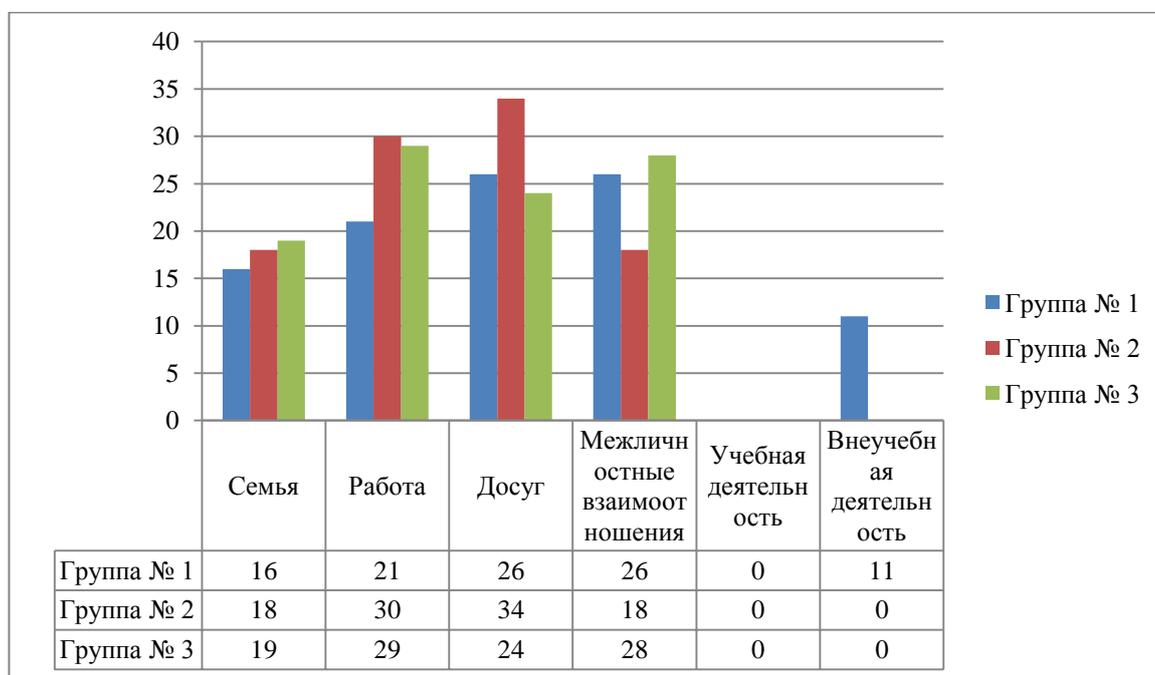
«2» – использую редко

«3» – использую иногда

«4» – использую периодически

«5» – использую часто

Проинтерпретировав данные полученные по методике «Проявление творчества в различных сферах жизни» позволил нам сделать выводы, которые представлены ниже (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение уровней развития деятельностного компонента творчества испытуемых, %, n – 57 человек, октябрь 2016 г.

Анализ полученных результатов позволяет нам говорить о том, что чаще всего студенты используют творчество в таких сферах жизни как: работа, досуг и межличностные взаимоотношения, что свидетельствует о том, что творчество используется при исполнении трудовых обязанностей, (если этого требует сфера трудовой деятельности учащегося).

Также творчество используется в досуговой сфере жизни, что означает занятия дополнительными видами творчества (вокалом, танцевальной

деятельностью, ИЗО, игрой на музыкальном инструменте и т.п.), профессионально, либо в качестве хобби.

Еще одним превалирующим показателем выступает «межличностные взаимоотношения», для которого характерно использование творчества в отношениях со своими друзьями, коллегами, родственниками (тематические вечера, креативные традиции, совместное времяпрепровождение с использованием творческих элементов).

Менее приоритетными сферами жизни выступили, учебная и внеучебная. Говоря об учебной деятельности, можно сделать вывод о том, что студенты в большинстве случаев не принимают участия в различных семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях. Отсутствие творчества во внеучебной деятельности, констатирует тот факт, что учащиеся не состоят в каких-либо молодежных движениях, общественных объединениях, не принимают участия в различных конкурсах, фестивалях и не оказывают содействие в их организации в рамках института или университета.

Обобщенный анализ полученных результатов по всем методикам, позволяет говорить о том, что большая часть опрошенных студентов не использует творчество при выполнении какого-либо вида деятельности. В учебной деятельности творчество используется только лишь, если этого требуют программные требования выполнения самостоятельной работы, а рамках изучаемой дисциплины. Превалирующими факторами склонности к творчеству являются любознательность и воображение, но стоит отметить, что при этом игнорируемыми остаются такие факторы как, «склонность к риску» и «сложность», что означает отсутствие желания достигать сложных и замысловатых целей, прилагая к этому креативный и творческий подход.

2.2. Опыт апробирования арт-педагогической технологии в процессе обучения будущих учителей

Апробирование арт–педагогической технологии проходило в рамках предмета «Педагогика: Основы воспитания. Основы дидактики». Всего было проведено 16 ч. аудиторных занятий. Количество студентов, вошедших в экспериментальную группу составило 21 человек.

Таблица 7

Разработка учебного занятия № 1 с использованием арт-педагогической технологии

Тема	Задание по программным требованиям предмета	Используемые арт-педагогические средства
Воспитательный потенциал коллектива и способность к самовоспитанию	Анализ этапов развития детского коллектива по произведению А.С. Макаренко «Педагогическая поэма».	
0. Когнитивный этап		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Преподаватель и учащиеся разбирали содержание этапов становления детского коллектива по А.Н. Лутошкину. С помощью мультимедийного оборудования теоретический материал был представлен преподавателем с помощью электронной презентации. 2. Презентовалась специфика и особенности арт-педагогического подхода в образовании, который для большинства студентов оказался новым материалом. 	
1. Мотивационно-ориентировочный этап		
Педагогический замысел		
Фаза логического анализа	Студентам было предложено разделить на 5 команд, что равно количеству этапов становления детского коллектива. Преподавателем были подготовлены карточки с наименованиями этапов и отдельно карточки с заданиями, которые необходимо было выполнить.	
Фаза интуитивного решения	На данной стадии преподаватель наглядно демонстрирует использование арт-педагогических средств на занятии. Главной целью этапа является актуализация творческих ресурсов и стимулирование учащихся к выполнению действий. Происходит предвосхищение конечного творческого продукта.	
2. Проектировочный этап		
Разработка замысла		
Вербализация интуитивного	На данном этапе каждая подгруппа обсуждала план действий по поиску творческой идеи и способов ее реализации. Командам необходимо было представить этап становления детского коллектива, который им выпал в результате	- Фотосредства - ИЗО-средства Музыкальные средства - Танцевальные (двигательные) средства

решения	жеребьевки, в виде творческого продукта. Арт-педагогический инструментарий выбирался самостоятельно участниками команды.	-Средства театрализации. - Сочинение и анализ сказок.
Фаза формализации вербализованного решения	<p>Творческие задания, прописанные в карточках, предполагали использование арт-педагогических средств. Описание содержания каждого задания выглядело следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С использованием предложенных фотокарточек и открыток, необходимо создать коллаж, который будет отражать содержание выбранного этапа становления детского коллектива. 2. Отобразить специфику и содержание выбранного этапа с помощью средств театрализации. Необходимые условия выполнения: использование предложенного реквизита, сюжетная линия постановки, в которой можно будет проследить особенности этапа становления детского коллектива. 3. Создать коллаж, используя художественные средства и журнальные вырезки, который передаст основную суть выбранного этапа. 4. С помощью предложенных средств создать 3D макет одного из этапов становления детского коллектива. 5. Сочинить сказку или рассказ, с помощью которого окажется возможным раскрыть суть выбранного этапа. Как вспомогательное средство предполагается возможность использования мультимедийного оборудования для создания презентации. <p>Объединяющим звеном, отражающим главную цель занятия в рамках дисциплины, выступило, то, что каждой команде необходимо было выделить и отразить в созданном конечном творческом продукте, педагогические функции, выполняемые учителем на каждом этапе становления детского коллектива.</p> <p>На выполнение задания каждой группе отводилось по 30 минут.</p>	
3. Операционально – технический этап		
Воплощение замысла и представление творческого продукта		
Фаза актуализации	После обсуждения творческой идеи учащиеся перешли к ее воплощению. Преподавателем были предложены различные арт-педагогические средства с помощью которых участники команд могли реализовать свой творческий замысел в виде конечного продукта.	
Фаза презентации замысла	По истечении отведенного времени каждой группе предлагалось продемонстрировать получившийся творческий продукт, сопровождая описанием функций педагога, характерных для определенного этапа становления творческого коллектива.	
4. Контрольно – оценочный этап		
Анализ и оценка результатов творчества		
Фаза рефлексии	<p>Заключительной частью занятия выступило проведение индивидуальной и коллективной рефлексии. Индивидуальная часть заключалась в заполнении оценочной карты (см. Приложение 6), предложенной преподавателем, в которой студенты могли оценить продуктивность проделанной работы по каждому компоненту творческой деятельности. Коллективная рефлексия включала в себя совместное обсуждение, анализ и оценка эффективности и целесообразности выполненных заданий. На обсуждение выносились вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Что сегодня нового Вы для себя узнали? - Чего, по Вашему мнению, не хватило на занятии? 	

<p>- Какие пожелания или предложения Вы бы хотели огласить для следующего занятия?</p> <p>Также преподаватель провел с учащимися упражнение «Желтый чемоданчик». Суть, данного упражнения заключается в том, чтобы каждый участник положил в свой чемоданчик то, что он сегодня взял для себя или что ему удалось взять полезного и интересного.</p>
--

Таблица 8

Разработка учебного занятия № 2 с использованием арт-педагогической технологии

Тема	Задание по программным требованиям предмета	Используемые арт-педагогические средства
Ценностно-целевая основа воспитания. Философско-педагогические модели воспитания	Анализ отрывков из художественных фильмов (с точки зрения ценностей целей, модели воспитания, личностной и профессиональной компетентности педагога)	
0. Когнитивный этап		
	Данный этап включает в себе выступления студентов и презентация подготовленных ими отрезков художественных фильмов, анализ которых проводился по предложенной преподавателем схеме, отражающей ценности целей педагога, его стиль поведения, компетенции.	
1. Мотивационно-ориентировочный этап		
Педагогический замысел		
Фаза логического анализа	Группе было предложено разделиться на шесть микрогрупп. Это было связано с тем, что в основу данного занятия лег метод разработанный английским психологом и специалистом в области творческого мышления Эдвардом де Боно под названием «Шесть шляп мышления».	
Фаза интуитивного решения	Проведение упражнения «Дорисуй каракули», которое направлено на развитие воображения и поднятие общего эмоционального фона группы.	
2. Проектировочный этап		
Разработка замысла		
Вербализация интуитивного решения	Целью данного задания было представление каждой командой их творческой модели компетентного педагога с учетом выбранной шляпы мышления.	-ИЗО-средства - Анализ видеоматериалов и художественных фильмов - Музыкальные средства - Танцевальные (двигательные) средства -Средства

		театрализации
Фаза формализации вербализованного решения	<p>Основная суть предложенного задания заключается в том, что согласно выбранным шляпам мышления, представить модель компетентного педагога. Описание концепции шести шляп мышления можно представить следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> Белая шляпа, олицетворяет режим фокусировки внимания на всей информации, которой обладает команда. Участники, которым выпала белая шляпа, должны представить информацию с опорой на сухие факты, цифры, доводы и объективную реальность. Красная шляпа – шляпа эмоций, чувств и интуиции. Обработка и анализ должны проходить с опорой на эти три составляющие. Желтая шляпа – олицетворяет позитив. Участники, надевшие данную шляпу, рассуждают с позиции оптимизма и положительных сторон. Черная шляпа, является полной противоположностью желтой. Она наполнена критическими оценками, расчетом и прогнозом предполагаемых рисков. Зеленая шляпа-шляпа творчества и креативности. Участники, выбор которых пал на зеленую шляпу представляют продукт творческой деятельности, опираясь на воображение, креатив и экспрессию. Синяя шляпа, шестая и последняя, олицетворяет подведение итогов и интеграцию предыдущих пяти шляп мышления. 	
3. Операционально – технический этап		
Воплощение замысла и представление творческого продукта		
Фаза актуализации	<p>Командам были на выбор предложены различные художественные средства, которые выступали инструментом воплощения замысла в конечный творческий продукт. Время на выполнение задания 30 минут.</p>	
Фаза презентации замысла	<p>По окончании процесса создания модели, команды презентовали ее, сопровождая объяснениями и комментариями. Завершающей выступила команда синей шляпы мышления, перед которой стояла задача объединить пять моделей компетентного педагога и представить свою модель, которая интегрирует в себе все перечисленные качества педагога предыдущими участниками.</p>	
4. Контрольно – оценочный этап		
Анализ и оценка результатов творчества		
Фаза рефлексии	<p>В заключительной части занятия студентам были розданы карты оценки, по которым они могли проанализировать и оценить свою эффективность в ходе выполнения задания (см. Приложение 6). Также была проведена коллективная рефлексия, на которой происходило обсуждение по предложенным вопросам: -Что сегодня на занятии Вам понравилось больше всего? - Полезен ли будет опыт, который вы получили сегодня на занятии в Вашей будущей педагогической деятельности?</p>	

Разработка учебного занятия № 3 с использованием арт-педагогической технологии

Тема	Задание по программным требованиям предмета	Используемые арт-педагогические средства
Закономерности, принципы и движущие силы воспитания	Подготовка рефератов и электронных презентаций по современным концепциям воспитания	
0. Когнитивный этап		
	На данном этапе учащиеся выступали с докладами и презентациями отображающими суть и специфику современных концепций воспитания.	
1. Мотивационно-ориентировочный этап		
Педагогический замысел		
Фаза логического анализа	Всего было представлено семь концепций воспитания, исходя из этого, группа разделилась на семь подгрупп. На данном этапе у студентов формируется интуитивное представление о творческом продукте, к которому они будут коллективно идти.	
Фаза интуитивного решения	Каждой подгруппе было роздано 7 отдельных элементов. Суть задания заключалась в том, чтобы каждая подгруппа, выбрала одну из представленных ранее концепций воспитания и отобразила на этом элементе ее специфику и содержание. В конечном итоге все созданные каждой командой творческие продукты должны объединиться в единое целое.	
2. Проектировочный этап		
Разработка замысла		
Вербализация интуитивного решения	На данном этапе в каждой подгруппе происходит обсуждение дальнейшего плана действий необходимых для создания конечного творческого продукта. Студенты обмениваются мнениями, идеями, обговаривают все необходимые организационные моменты, устраивают мозговой штурм.	-ИЗО-средства - Анализ видеоматериалов и художественных фильмов - Музыкальные средства - Танцевальные (двигательные) средства -Средства театрализации
Фаза формализации вербализации	Завершив обсуждение и наметив план, команды переходят к конкретным действиям, направленным на создание конечного творческого продукта.	

ванного решения	
3. Операционально – технический этап	
Воплощение замысла и представление творческого продукта	
Фаза актуализации	Используя приобретенные знания и имеющийся опыт, команды, выбирают необходимые арт-педагогические средства из предложенных преподавателем и с их помощью завершают реализацию своего творческого замысла.
Фаза презентации замысла	На данной фазе командам необходимо презентовать получившиеся конечные продукты каждой команде, а затем все получившиеся элементы учащиеся соединили в один.
4. Контрольно – оценочный этап	
Анализ и оценка результатов творчества	
Фаза рефлексии	На фазе рефлексии учащиеся проанализировали получившийся общий конечный творческий продукт. Необходимо было выделить в каждой концепции самое важное и соединить все характеристики в одно целое. Также была проведена индивидуальная, с помощью оценочных карт (см. Приложение 6). Коллективная рефлексия включала в себя обсуждение по предложенным вопросам: -Что сегодня на занятии Вам понравилось больше всего? - Полезен ли будет опыт, который вы получили сегодня на занятии в Вашей будущей педагогической деятельности? - Какую из концепций Вы считаете наиболее интересной и приемлемой по отношению к обучению и воспитанию детей?

Таблица 10

Разработка учебного занятия № 4 с использованием арт-педагогической технологии

Тема	Задание по программным требованиям предмета	Используемые арт-педагогические средства
Формы, методы и приемы воспитания	Эссе на тему «Как нужно воспитывать ребенка»	
0. Когнитивный этап		
	Краткое повторение теоретического материала по теме «Формы, методы и приемы воспитания».	
1. Мотивационно-ориентировочный этап		
Педагогический замысел		
Фаза логического анализа	Учащимся было предложено разделить на три группы и выбрать с помощью жребия компонент воспитания, который будет представлять каждая из команд.	

Фаза интуитивного решения	<p>На данном этапе преподавателем было конкретизировано задание, которое студенты должны были выполнить. После того, как группа разделилась на три подгруппы, им предложено было выбрать три формы представления конечного продукта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание фотосюжет; - театральная постановка; - работа с куклами и игрушками. <p>Преподаватель огласил, что обязательным условием выполнения каждого задания, является отражение специфики форм, методов и приемов воспитания.</p>
2. Проектировочный этап	
Разработка замысла	
Вербализация интуитивного решения	<p>После того, как задание было роздано командам, участники приступили к обсуждению, в ходе которого происходил поиск совместного решения, необходимого для воплощения творческого замысла.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Фотосредства - ИЗО-средства - Музыкальные средства - Танцевальные (двигательные) средства - Средства театрализации - Работа с куклами.
Фаза формализации вербализованного решения	<p>После того, как команды пришли к единому мнению и четко определили план дальнейших действий, они распределили между собой обязанности.</p>
3. Операционально – технический этап	
Воплощение замысла и представление творческого продукта	
Фаза актуализации	<p>Используя приобретенные знания и имеющийся опыт, команды, выбирают необходимые арт-педагогические средства из предложенных преподавателем и с их помощью завершают реализацию своего творческого замысла.</p>
Фаза презентации замысла	<p>Каждая команда презентовала свой творческий проект, после которого студенты анализировали его вместе с преподавателем, обсуждая полноту передачи информации.</p>
4. Контрольно – оценочный этап	
Анализ и оценка результатов творчества	
Фаза рефлексии	<p>На данном этапе была проведена индивидуальная, с помощью оценочных карт (см. Приложение 6) и коллективная рефлексия, на которой происходило обсуждение по предложенным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Что сегодня на занятии Вам понравилось больше всего? - Полезен ли будет опыт, который вы получили сегодня на занятии в Вашей будущей педагогической деятельности?

Описание опыта апробирования арт–педагогической технологии позволяет свидетельствовать о подтверждении ее вариативности и универсальности, что говорит о возможности использования данной технологии преподавателями вуза и возможности адаптировать ее под специфику своего предмета. Также из опыта апробирования можно увидеть, что нами была соблюдена последовательность всех этапов протекания творческого процесса, что подтверждает целесообразность использования арт–педагогической технологии для развития творчества у будущих педагогов.

2.3. Динамика творческого развития будущих учителей и оценка результативности арт-педагогической технологии

В качестве контрольных групп выступили: группа № 1 и группа № 2.

Оценка динамики уровня развития когнитивного компонента творчества студентов. Для оценки различия уровня развития когнитивного компонента, до и после апробации арт-педагогической технологии в контрольной и экспериментальной группах, нами была использована методика оценки личной креативности Е.Е. Туник. Выбранная методика позволила нам оценить данный показатель с помощью следующих критериев: любознательность, воображение, склонность к риску и сложность. Результаты проведенной диагностики представлены в таблице.

Таблица 11

Результаты контрольной диагностики когнитивного компонента творческого развития студентов,

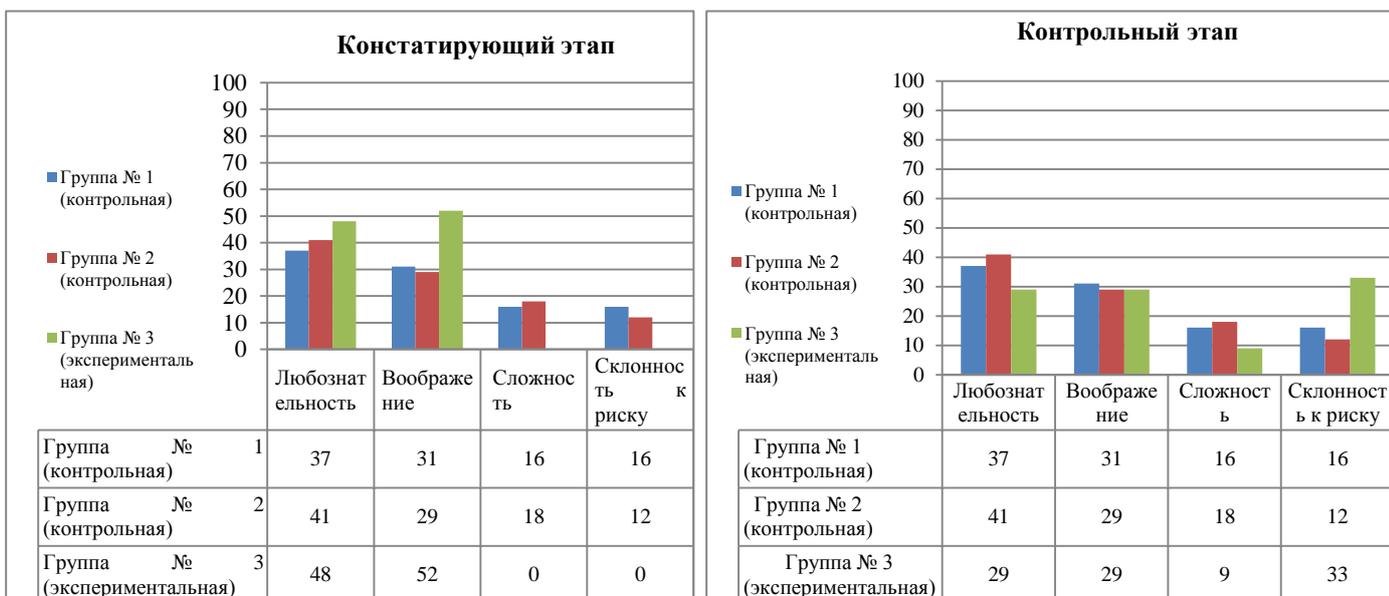
n – 57 человек, май 2017г.

Контрольный этап				Констатирующий этап		
Факторы креативности и	Группа № 1 (контрольная)	Группа № 2 (контрольная)	Группа № 3 (экспериментальная)	Группа № 1 (контрольная)	Группа № 2 (контрольная)	Группа № 3 (экспериментальная)
	n=19	n=17	n=21	n=19	n=17	n=21
Любознательность	7 чел.	7 чел.	6 чел.	7 чел.	7 чел.	10 чел.
Воображение	6 чел.	5 чел.	6 чел.	6 чел.	6 чел.	11 чел.
Склонность к риску	3 чел.	3 чел.	2 чел.	3 чел.	3 чел.	0 чел.
Сложность	3 чел.	2 чел.	7 чел.	3 чел.	1 чел.	0 чел.

Примечания:

ПОНО – направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».

Интерпретация данных полученных в результате проведения контрольной диагностики по методике Е.Е. Туник «Оценка личной креативности» представлена в сравнительной диаграмме (рис. 6).

Рис. 6. Соотношение уровней развития когнитивного компонента творческих способностей испытуемых экспериментальной и контрольной группы, %, n – 57 человек, май 2017г.

Проанализировав полученные результаты, мы можем говорить о том, что в группе № 1 преобладающими оказались показатели «воображение» и «любознательность», что в сравнении с результатами констатирующего исследования учащиеся по-прежнему стремятся к новым знаниям, избирают интересные пути решения какой-либо проблемы и склонны к фантазированию и мечтаниям.

В группе № 2 также не произошло изменений и приоритетными показателями склонности к творчеству по-прежнему остались «любознательность» и «воображение».

В качестве основного различия в группе № 3 в сравнении с констатирующей диагностикой, следует отметить, что студенты экспериментальной группы выбрали показатель «сложность», что говорит о появлении у студентов желания ставить перед собой более сложные цели и задачи и выбирать более интересные и креативные пути их достижения и решения и «склонность к риску», что мы можем интерпретировать, как появление у учащихся, вошедших в экспериментальную группу, стремления

быть независимыми от чужого мнения и способности отстаивать свою точку зрения и идеи.

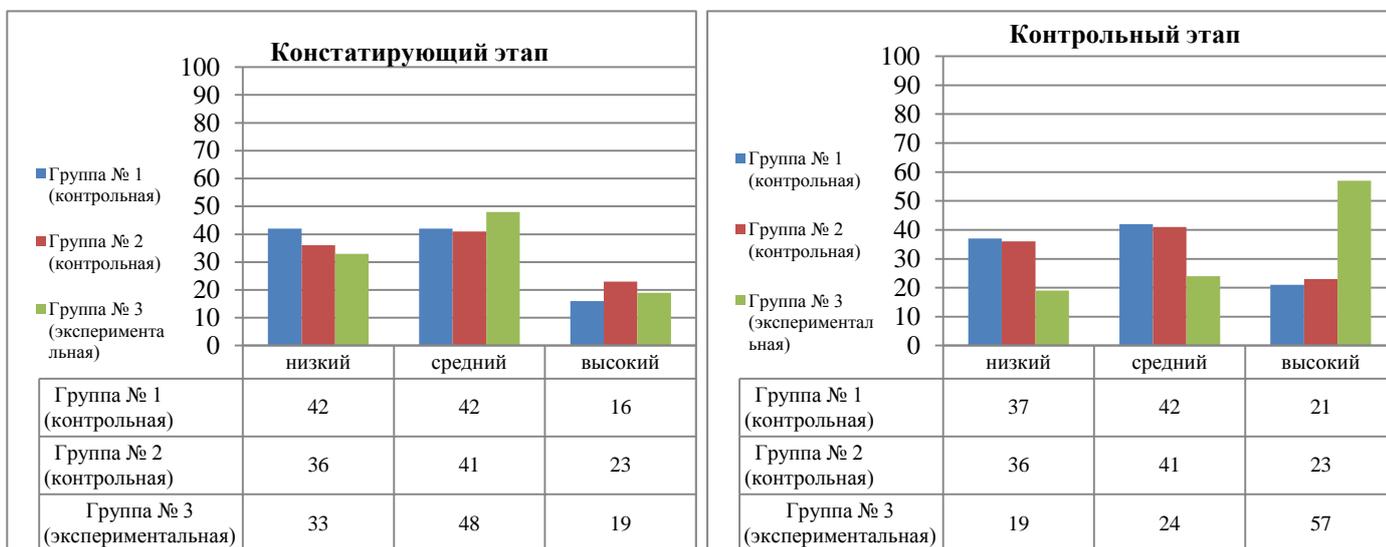
Оценка динамики уровня развития мотивационного компонента творчества студентов. С помощью опросника «Личная склонность к творчеству» (Г. Дэвис), мы выявляли динамику развития уровня рассматриваемого компонента в контрольной и экспериментальной группах, сформированность которого определялась по таким признакам как: любопытство, самодостаточность, чувство гармонии и красоты, альтруизм, стремление к риску, принятие беспорядка, потребность в активности и ряд других признаков.

Таблица 12

Результаты контрольной диагностики мотивационного компонента творческого развития студентов,
n – 57 человек, май 2017г.

Контрольный этап				Констатирующий этап		
Уровень склонности к творчеству	Группа № 1 (К)	Группа № 2 (К)	Группа № 3 (Э)	Группа № 1	Группа № 2	Группа № 3
	n=19	n=17	n=21	n=19	n=17	n=21
низкий	7 чел.	6 чел.	4 чел.	8 чел.	6 чел.	7 чел.
средний	8 чел.	7 чел.	5 чел.	8 чел.	7 чел.	10 чел.
высокий	4 чел.	4 чел.	12 чел.	3 чел.	4 чел.	4 чел.

Оценка динамики мотивационного компонента в контрольной и экспериментальной группе позволили нам сделать выводы, представленные ниже (рис. 7).

Рис. 7. Соотношение уровней развития мотивационного компонента творческих способностей испытуемых в экспериментальной и контрольной группе, %, n – 57 человек, май 2017г.

Полученные, в ходе проведения контрольного исследования, результаты позволяют нам говорить о том, что в экспериментальной группе, в отличие от контрольных, превалирует средний и высокий уровень личной склонности к творчеству, что свидетельствует о том, что у студентов повысилась мотивация и стремление использовать творчество в своей деятельности.

Предположительно учащиеся, вошедшие в экспериментальную группу стремятся использовать свой творческий потенциал не только если того требует сложившаяся актуальная ситуация, но и самостоятельно применять при выполнении задач и достижении какой-либо цели.

Оценка динамики уровня развития деятельностного компонента творчества студентов. Для оценки данного компонента творчества студентов в контрольной и экспериментальной группах мы использовали разработанный нами опросник «Проявление творчества в разных сферах жизни» (семья, работа, досуг, межличностные взаимоотношения, учебная деятельность, внеучебная деятельность). Студентам предлагалось оценить степень использования и проявления творчества в различных сферах своей жизни.

**Результаты контрольной диагностики деятельностного
компонента творческого развития студентов,**

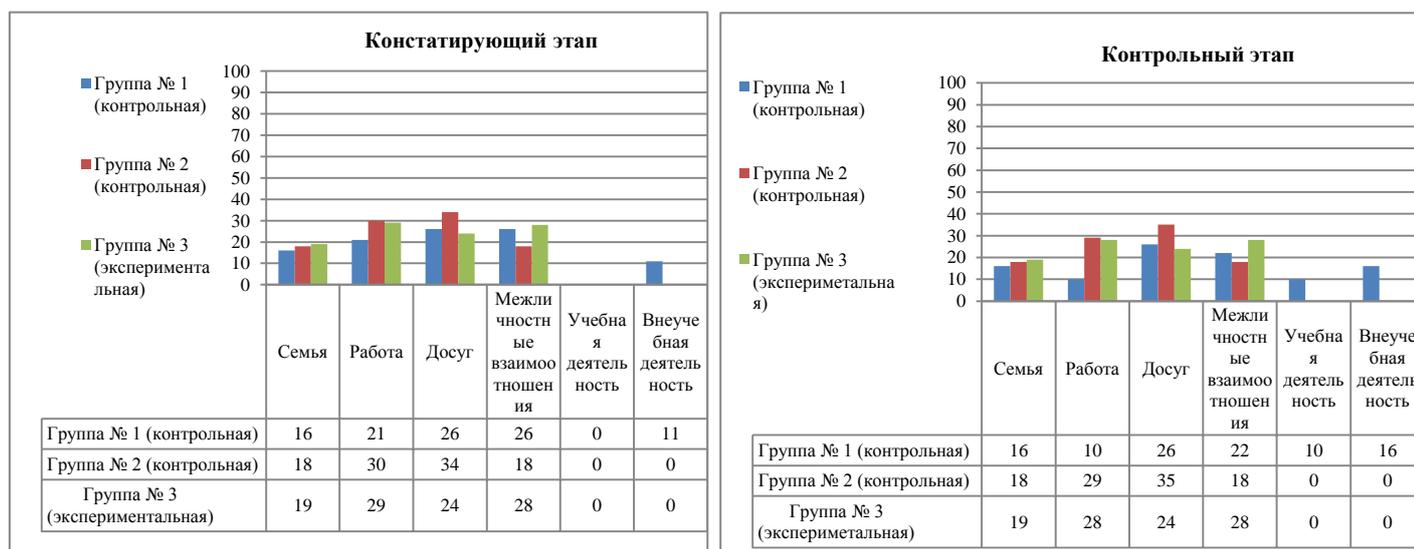
n – 57 человек, май 2017г.

Контрольный этап			Группа № 3 (Э)	Констатирующий этап		
Сфера жизни	Группа № 1 (К) n=19	Группа № 2 (К) n=17		Группа № 1 n=19	Группа № 2 n=17	Группа № 3 n=21
Семья	3 чел.	3 чел.	4 чел.	3 чел.	3 чел.	4 чел.
Работа	2 чел.	5 чел.	6 чел.	4 чел.	5 чел.	6 чел.
Досуг	5 чел.	6 чел.	5 чел.	5 чел.	6 чел.	5 чел.
Межличностные взаимоотношения	4 чел.	3 чел.	6 чел.	5 чел.	3 чел.	6 чел.
Учебная деятельность	2 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.	0 чел.
Внеучебная деятельность	3 чел.	0 чел.	0 чел.	2 чел.	0 чел.	0 чел.

Примечания:

ПОНО – направление «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование».

Анализ полученных данных отображен в сравнительной диаграмме (рис. 8).

Рис. 8. Соотношение уровней развития деятельностного компонента творческих способностей испытуемых в контрольной и экспериментальной группе, %, n – 57 человек, май 2017г.

Проанализировав полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, что в развитии деятельностного компонента в экспериментальной и контрольной группе изменений не произошло. В контрольной группе № 1 увеличилось число учащихся, использующих творчество во внеучебной деятельности, а именно, занятия спортом, танцевальной деятельностью, посещение групп прикладного творчества, игра на музыкальном инструменте. Предположительно, отсутствие динамики уровня развития деятельностного может быть вызвано тем, что учащиеся, вошедшие в экспериментальную группу перенесли творческую составляющую деятельности на конкретный предмет в рамках которого происходило апробирование арт-педагогической технологии, а не на более широкий контекст своей жизни и деятельности.

Таким образом, проанализировав полученные результаты, в целом мы можем сделать вывод о результативности апробированной арт-педагогической технологии в процессе обучения будущих учителей. Мотивация испытуемых использовать творчество в своей деятельности повысилась, появилось стремление ставить перед собой сложные, цели и задачи и находить пути их решения наиболее интересными и креативными способами, используя собственный творческий потенциал. Арт-педагогическая технология актуализировала творческий ресурс учащихся вошедших в экспериментальную группу нашего исследования.

Опыт апробирования технологии подтверждает ее обучающие и развивающие возможности.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

В соответствии с рассмотренной структурой творческого процесса, мы оценили выраженность таких компонентов как:

- при оценке личной креативности преобладающими выступили показатели «воображение» и «любопытность», игнорируемыми оказались «сложность» и «склонность к риску» (когнитивный компонент творчества);
- личная склонность к творчеству у большинства испытуемых находится на низком и среднем уровне (мотивационный компонент творчества);
- проявление творчества в различных сферах жизни, говорит о том, что испытуемые используют творчество при выполнении трудовых обязанностей и в межличностных взаимоотношениях (деятельностный компонент).

Изучение арт-педагогической технологии позволило нам выделить ее обучающие и развивающие возможности в образовательном процессе: актуализация процессов познания и обучения посредством творчества; поддержание и стимулирование познавательного интереса к изучаемой дисциплине; развитие чувства осознания себя в объективной действительности.

Полученные в результате констатирующего исследования выводы позволили нам обосновать целесообразность апробирования разработанной нами арт-педагогической технологии в подготовке будущих учителей в образовательном процессе вуза и подтвердило ее обучающие и развивающие возможности, что нашло свое отражение в положительной динамике уровня развития компонентов творчества. Применяемая нами арт-педагогическая технология полностью соответствует разработанной модели и была адаптирована к занятиям с разными темами, что подтверждает ее вариативность и универсальность. Анализируя эмоциональную реакцию студентов, вошедших в экспериментальную группу, мы можем говорить о том, что арт-педагогическая технология вызывает познавательный интерес учащихся и побуждает их к действиям.

Результаты контрольного эксперимента позволяют нам говорить о том, что у учащихся, вошедших в экспериментальную группу к превалирующим показателям личной креативности таким как, любознательность и воображение, добавились сложность и склонность к риску, что говорит о позитивных изменениях в плане появления стремления ставить сложные цели и использовать творчество в выполнении какой-либо деятельности. Низкий и средний уровень личной склонности к творчеству сменился на высокий, что свидетельствует о появлении мотивации у студентов актуализировать и использовать свой творческий потенциал. По результатам опросника «Использование творчества в различных сферах жизни» позитивной динамики не выявлено, что, вероятно, связано с тем, что учащиеся перенесли использование творчества на изучаемую дисциплину, а не на более широкий контекст, выходящий за пределы образовательного процесса.

Таким образом, опыт апробирования арт-педагогической технологии включающей в себя:

- описание и анализ этапов творческой деятельности;
- описание интрапсихических фаз творческого процесса;
- описание обучающих и развивающих возможностей арт-педагогических средств, использование которых целесообразно на каждом этапе и фазе творческой деятельности;
- формулировку основных педагогических задач и действий, направленных на управление процессом творческого развития студента на каждом этапе деятельности и фазе творческого процесса, способствует развитию когнитивного (воображение, сложность, склонность к риску, любознательность) и мотивационного (стремление и склонность к творчеству) компонентов творчества студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Арт-педагогический подход в образовании является молодым, но достаточно эффективным и прогрессивно развивающимся в рамках педагогической науки. Требования, выдвигаемые современным рынком труда, стремятся формировать в выпускнике педагогического вуза, специалиста способного быть мастером учительского дела и мыслить креативно, чтобы суметь воспитать в ребенке творческую личность способную приспособливаться к условиям постоянно меняющегося современного общества. Арт-педагогика способна актуализировать и запустить механизм творческого развития будущего учителя, тем самым способствуя адаптации молодых педагогов в профессиональной педагогической среде.

Инструментом актуализации механизма творчества будущих педагогов, в нашем исследовании выступила арт-педагогическая технология. Интегрировав структуру творческой и педагогической деятельности, интрапсихических фаз протекания творческого процесса, изучение специфики и особенностей использования арт-педагогических средств и методов, а также анализ опыта апробирования образовательных технологий, мы разработали арт-педагогическую технологию.

Проведенное нами констатирующее исследование показало, что преобладающими показателями креативности выступают любознательность и воображение, тогда как сложность и склонность к риску игнорируются; сформированность личной склонности к творчеству находится на среднем и низком уровне, а наиболее приоритетными сферами жизни, в которых творчество используется наиболее часто, оказались межличностные взаимоотношения, затем досуговая деятельность и на последнем месте работа, абсолютно отвергаемыми выступили учебная и внеучебная деятельность. Таким образом полученные результаты констатирующего исследования обусловили необходимость апробирования разработанной нами арт-педагогической технологии.

Опыт апробирования технологии позволяет нам говорить об ее эффективности, в пользу чего свидетельствуют результаты контрольного эксперимента и наблюдения за эмоциональной реакцией учащихся. Сравнивая полученные результаты в ходе проведения констатирующего и контрольного эксперимента, мы увидели позитивную динамику при оценке развития каждого из компонентов творчества. Она выражается в том, что у студентов, вошедших в экспериментальную группу, преобладающими показателями выступили не только воображение и любознательность, но и сложность и склонность к риску, что говорит о появлении желания ставить перед собой сложные цели и достигать их путем принятия неординарных и креативных решений. Низкий уровень склонности к творчеству сменился высоким, что говорит об актуализации творческих способностей и потенциала, а также желании и стремлении использовать его.

Таким образом, результаты, полученные нами в ходе проведения исследования, позволяют нам говорить о результативности апробирования арт-педагогической технологии в образовательном процессе вуза и доказать ее обучающие и развивающие возможности, которые способствуют появлению познавательного интереса к предмету, стимулированию к выполнению необходимых действий и решению образовательных задач, осознанию себя в контексте объективной реальности. Разработанная нами арт-педагогическая технология является вариативной и универсальной, что говорит о возможности адаптировать применительно к любому предмету. Данная технология поможет будущему учителю актуализировать творческий потенциал и резерв возможностей, что является важным аспектом педагогической деятельности.

Перспективным продолжением нашего исследования, является более обширное внедрение арт-педагогической технологии в преподавательскую деятельность, включающую в себя сопровождение и наблюдение за протеканием данного процесса.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

I. Учебная литература

1. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. –190 с.
2. Большой психологический словарь [Текст]/Сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 627 с.
3. Булатова, О.С. Арт-педагогический подход в образовании [Текст] / О.С. Булатова. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2004. – 230 с.
4. Бурно, М.Е. Терапия творческим самовыражением [Текст] /М.Е. Бурно. – М., 1989. – 310 с.
5. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. -М: Искусство, 1986. – 304 с.
6. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений [Текст] / В.И Загвязинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.
7. Загвязинский, В.И. Педагогическое творчество учителя [Текст] / В.И. Загвязинский. – М., 2001. – 253 с.
8. Загвязинский, В.И., Емельянова, И.Н. Общая педагогика [Текст] /. В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2008. – 349 с.
9. Загвязинский, В.И., Закирова, А.Ф. Педагогический словарь [Текст] / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова. – М.: Академия, 2008. – 352 с.
10. Задорина, О.С. Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) [Текст] / О.С. Задорина – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. – 163 с.
11. Зауторова, Э.В. Арт–педагогика в пенитенциарной практике: монография [Текст] / Э.В. Зауторова. – Минск:ВИПЭ ФСИН, 2015. – 217 с.

12. Ильин, И. П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст]/ И.П. Ильин. – СПб: Питер, 2009. – 448 с.
13. Исследование проблем психологии творчества [Текст] / Под ред. Я.А. Пономарева. – М.: Наука, 1983. – 305 с.
14. Кан-Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя [Текст] /В. А. Кан–Калик – М.: Просвещение, 1987.– 190 с.
15. Киселева, М.В. Арт–терапия в работе с детьми: рук. для дет. психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми [Текст] / М.В. Киселева. – СПб: Речь, 2006. – 158 с.
16. Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А.Ю. Словарь по педагогике [Текст] / Г. М. Коджаспирова – М.: ИКЦ «марТ», 2005. – 260 с.
17. Коломиец, С.М. Введение в творчество: Учебное пособие для студентов социально–экономических специальностей [Текст] / С.М. Коломиец – Обнинск, 2008. – 215 с.
18. Копытин, А. И. Арт–терапия в общеобразовательной школе. Методическое пособие [Текст] / А.И. Копытин. – СПб: Академия Постдипломного педагогического образования, 2005. – 261 с.
19. Копытин, А.И. Арт–терапия – новые горизонты [Текст] / Под ред. А.И. Копытина. – М.: Когито-Центр, 2006. – 336 с.
20. Копытин, А.И. Арт–терапия: хрестоматия [Текст] / А.И. Копытин. – Санкт – Петербург: Питер, 2001. – 318 с.
21. Кудашов, Г.Н. Теория и практика педагогики социального творчества молодежи [Текст] / Г.Н. Кудашов. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. – 243 с.
22. Лебедева, Л.Д. Педагогические основы арт-терапии [Текст] / Л.Д. Лебедева. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 200 с.
23. Лебедева, Л.Д. Подходы в арт–терапии: диагностика, система занятий [Текст] / Л.Д. Лебедева. – СПб.: Речь, 2003. – 256 с.
24. Лебедева, Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий [Текст] / Л.Д. Лебедева. – СПб: «Речь», 2003. – 256 с.

25. Маклаков, А.Я. Общая психология [Текст] / А.Я. Маклаков. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.
26. Медведева, Е.А., Левченко, И. Ю, Комиссарова, Л.Н., Добровольская, Т.А. Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. Заведений [Текст] / Е. А. Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с.
27. Осипова, А.А. Общая психокоррекция [Текст] / А.А. Осипова. – М.: Сфера, 2002. – 510 с.
28. Пономарев, Я.А. Психология творчества и педагогика [Текст] / Я.А. Пономарев. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с.
29. Психология исследования творческой деятельности [Текст]/ Под ред. О.К. Тихомиров. – М.: Наука, 1975. – 253 с.
30. Российский энциклопедический словарь [Текст] /А.М. Прохоров – М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. – 650 с.
31. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии Учебное пособие [Текст] / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. 256 с.
32. Сергеева, Н. Ю. Арт–педагогика: радость самовыражения: учебно-методическое пособие [Текст] / Н. Ю. Сергеева. – Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2004. 100 с.
33. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности [Текст]/ С.Д. Смирнов. – М.: Академия, 2001. – 304 с.
34. Тарасова, Е. Г. Целительные силы искусства. Арт-педагогические техники и приемы. Метод. пособие [Текст] / Е.Г. Тарасова. – Тамбов: ТОИПКРО, 2006. – с.26
35. Шевченко, Ю.С., Крепица, А.В. Принципы арт–терапии и арт–педагогика в работе с детьми и подростками: метод. Пособие [Текст] / Ю.С. Шевченко, А.В. Крепица, – Саратов: Балашов, 1998. – 56 с.

II. Научные статьи

36. Анисимов, В.П. Искусство и нравственность: к проблеме определения предмета арт-педагогике [Текст] / Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 2. – С. 1–9

37. Анисимов, В.П. Арт–педагогика как система психологического сопровождения образовательного процесса [Текст]/ Вестник Оренбургского гос. университета. – 2003. – № 4. – С. 146 – 148.

38. Валеева, Ж. С. Социализация личности подростка средствами арт-педагогике в культурно-досуговой деятельности: Автореферат [Текст] / Ж.С.Валеева – Барнаул: Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – 2007. – 50 с.

39. Гришина, А. В. Развитие творческой индивидуальности подростков средствами арт–терапии в учреждениях дополнительного образования. Автореферат на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Волгоград: Волгоградский государственный педагогический университет. – 2004. – 50 с.

40. Донская, Т.К. Арт - педагогика в современной образовательной парадигме [Текст] / Наука. Искусство. Культура. – Белгород. М 2013. – С.144–152

41. Зимняя, И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе подходов к проблемам образования [Текст] / Высшее образование сегодня. – 2006. – № 8. – С. 20 - 26.

42. Князева, Е.И. Использование арт-педагогических приемов в образовательном процессе [Текст] / Феномен творчества в образовательном процессе: материалы VIII науч.- метод. конф. – Минск, БГУ. – 2011. – с.60–62.

43. Кутняк, С.В. Студент педагогического вуза: отношение к профессиональной карьере [Текст] / Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 8. – С. 81-84.

44. Лезникова, О.А. Арт-педагогика как средство развития личности [Текст] / Сибирский учитель. – 2010. – № 71. – С. 44 – 55.
45. Лебедева, Л.Д. Арт–терапия как педагогическая инновация [Текст] / Педагогика. – 2001. – № 10. – С. 21-25.
46. Марголис, А. А. Требования к модернизации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров [Текст] / Психологическая наука и образование. Модернизация педагогического образования в России. – 2014. – № 3. – 105 – 127 С.
47. Сергеева, Н. Ю. Арт-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки будущего учителя: Автореферат [Текст] / Н.Ю.Сергеева – Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. – 2009. – 43 с.
48. Сергеева, Н. Ю. О принципах арт–педагогической деятельности [Текст] / Вестник Университета Российской академии образования. – 2008. – № 4. – С. 87–91
49. Сергеева, Н.Ю. Содержание понятия «Арт-педагогика» [Текст] / Известия ВГПУ. – Воронеж. – 2008. – С.28–23.
50. Сергеева, Н. Ю. Арт–педагогика: решение педагогических задач средствами искусства [Текст] / Педагогический потенциал искусства: материалы Международной научно-практической конференции. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, – 2009. – С. 55-58
51. Старикова, С.В. Развитие профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами арт–технологии: дис. [Текст] / канд. пед. наук. Москва. – 2008. –260 с.
52. Таранова, Е.В. Анализ термина «арт–педагогика» в понятийном поле педагогических и арт–терапевтических категорий [Текст] /

Электронный научный журнал «Педагогика и психология» – Вып.1. Том 2. – 2012. – С. 8–12

53. Тяглова, С.А. Принцип интеграции в условиях арт-педагогике (на примере музыки и литературы) [Текст] / Альманах современной науки и образования. – 2008. – № 10–1. С. 172–185.

54. Щербакова Т. Н. Творчество в деятельности современного педагога [Текст] / Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). – Уфа: Лето. – 2013. – С. 21–25.

III. Электронные ресурсы

55. Таранова, Е.В. Анализ термина «арт–педагогика» в понятийном поле педагогических и арт–терапевтических категорий [Электронный ресурс] – Центр «Педагогика и психология». – <https://e-koncept.ru/2016/56215.htm> (дата обращения 14.05.2016).

56. Сборник электронных толковых словарей [Электронный ресурс] – <http://slovorus.ru/> (дата обращения 23. 04. 2107)

57. Копытин, А.И, Свистовская, Е.Е. Арт-терапевтические методы, используемые с детьми и подростками: обзор современных публикаций [Электронный ресурс] – Журнал практической психологии и психоанализа. – <http://psyjournal.ru/> (дата обращения 02.03. 2017)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Личная склонность к творчеству (автор Г. Дэвис)

Уважаемые респонденты!

Прочитайте приведенные утверждения и ответьте на них «да» или «нет», поставив знак X в соответствующей колонке.

Заранее благодарим!

№	Утверждение	Да	Нет
1.	Я думаю, что я аккуратный человек, люблю, чтобы везде был порядок.		
2.	Я стремлюсь узнать побольше обо всем, что происходит в мире.		
3.	В детстве я любил посещать новые места вместе с родителями, а не один.		
4.	Я стремлюсь быть лучшим в том, чем я занимаюсь.		
5.	Я неохотно делился своими игрушками или сладостями с другими, когда был маленьким.		
6.	Я бываю недоволен собой, если работа не может быть мною доведена до совершенства.		
7.	Я стремлюсь понять, как все устроено в мире.		
8.	В школе я не был особенно популярным среди детей.		
9.	Мне нравится иногда вести себя по-детски.		
10.	Если я решил что-либо сделать, то упорно стремлюсь к достижению намеченной цели.		
11.	Я предпочитаю работать вместе с другими и не люблю что-либо делать один.		
12.	Я сам знаю, что я должен делать и чем заниматься.		
13.	Когда со мной не согласны другие, я стремлюсь изменить свою точку зрения, даже если уверен в своей правоте.		
14.	Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю что-то не так, как положено.		
15.	Я часто скучаю, потому что не знаю, чем заняться.		
16.	Я чувствую, что буду значимым и известным.		
17.	Мне нравится смотреть на красивые вещи.		
18.	Я больше предпочитаю играть в знакомые игры, чем разучивать новые.		
19.	Мне нравится экспериментировать, исследовать: что произойдет, если я что-либо сделаю.		
20.	Когда я играю или что-то делаю, то стараюсь как можно меньше рисковать.		
21.	В жизни важнее иметь хорошую память, чем развитое воображение.		

Ваш возраст? _____ Пол _____

Специальность/Направление (профиль) _____

Курс _____

Таблица подсчёта личной склонности к творчеству**(автор Г. Дэвис)**

Показатель личностной креативности

«Да» — 2, 4, 6, 7, 8, 9,10, 12, 16, 17, 19

«Нет» — 1, 3, 5,11,13,14, 15,18, 20, 21

За каждый совпадающий с «ключом» вариант ответа начисляется один балл. Затем полученные баллы суммируются. Далее индивидуальный результат сравнивается с возрастными нормами.

Пол	Низкий уровень		Средний уровень		Высокий уровень	
ж	0	11	12	16	17	21
м	0	10	11	16	17	21

**Диагностика личной креативности
(автор Е.Е. Туник)**

Уважаемые респонденты!

Это задание поможет Вам выяснить, насколько творческой личностью Вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений вы найдете такие, которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Ставьте знак «X» в ту колонку, которая более всего подходит вам. На каждый вопрос выберите только один ответ.

Заранее благодарим!

№	Утверждение	Да	Отчасти верно (может быть)	Нет	Не могу определить (не знаю)
1.	Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем.				
2.	Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить детали, которых не видел раньше.				
3.	Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю.				
4.	Мне не нравится планировать дела заранее.				
5.	Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть.				
6.	Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сделать.				
7.	Если что-то не удастся с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это.				
8.	Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы.				
9.	Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы.				
10.	Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.				
11.	Мне нравится заниматься чем-то новым.				
12.	Я люблю заводить новых друзей.				
13.	Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случилось.				
14.	Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану известным артистом, музыкантом, поэтом.				
15.	Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете.				
16.	Мне больше понравилось бы жить и работать на космической Станции, чем здесь, на Земле.				
17.	Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше.				
18.	Я люблю то, что необычно.				
19.	Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди.				
20.	Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, случившихся в прошлом.				
21.	Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей.				
22.	Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь.				
23.	Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому не удавалось до				

	меня.				
24.	Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом.				
25.	Многие существующие правила меня обычно не устраивают.				
26.	Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа.				
27.	Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспериментировать.				
28.	Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не искать другие ответы.				
29.	Я не люблю выступать перед группой.				
30.	Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из героев.				
31.	Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад.				
32.	Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны.				
33.	Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в них может быть.				
34.	Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все как обычно и не менялись.				
35.	Я доверяю своим чувствам, предчувствиям.				
36.	Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я.				
37.	Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо рассчитывать свои дальнейшие ходы.				
38.	Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и как они работают.				
39.	Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи.				
40.	Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на практике.				
41.	Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах.				
42.	Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем.				
43.	Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.				
44.	Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради выигрыша.				
45.	Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило в голову.				
46.	Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне интересно узнать, кто это.				
47.	Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них.				
48.	Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ.				
49.	Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не задумываются.				
50.	У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), так и дома.				

Ваш возраст? _____ Пол _____

Специальность/Направление (профиль) _____

Курс _____

Интерпретация результатов теста
«Диагностика личной креативности»
(автор Е.Е. Туник)

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно коррелирующие с творческими проявлениями личности. Они включают Любознательность (Л), Воображение (В), Сложность (С) и Склонность к риску (Р). Мы получаем четыре «сырых» показателя по каждому фактору, а также общий суммарный показатель.

При обработке данных используется либо шаблон, который можно накладывать на лист ответов теста, либо сопоставление ответов испытуемого с ключом в обычной форме.

Ключ к тесту

Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла)

- положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44;
- отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34;
- все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 1 балл;
- все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и вычитаются из общей суммы.

Любознательность (ответы, оцениваемые в 2 балла)

- положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49;
- отрицательные ответы: 28;
- все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл.

Сложность (ответы, оцениваемые в 2 балла)

- положительные ответы: 7, 15, 18, 26, 42, 50;
- отрицательные : 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48;
- все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл.

Воображение (ответы, оцениваемые в 2 балла)

- положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46;
- отрицательные: 14, 20, 39;
- все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю»

– в -1 балл.

В данном случае определение каждого из четырех факторов креативности личности осуществляется на основе положительных и отрицательных ответов, оцениваемых в 2 балла, частично совпадающих с ключом (в форме «может быть»), оцениваемых в 1 балл, и ответов «не знаю», оцениваемых в -1 балл.

Использование этой оценочной шкалы дает право «наказать» недостаточно творческую, нерешительную личность.

Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на риск (Р), любознательными (Л), обладающими воображением (В) и предпочитающими сложные идеи (С) считают себя испытуемые.

Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 – к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений – к фактору сложности.

Если все ответы совпадают с ключом, то суммарный «сырой» балл может быть равен 100, если не отмечены пункты «не знаю».

Если испытуемый дает все ответы в форме «может быть», то его «сырая» оценка может составить 50 баллов в случае отсутствия ответов «не знаю».

Конечная количественная выраженность того или иного фактора определяется путем суммирования всех ответов, совпадающих с ключом, и ответов «может быть» (+1) и вычитания из этой суммы всех ответов «не знаю» (-1 балл).

Чем выше «сырая» оценка человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с воображением, способной пойти на риск и разобраться в

сложных проблемах, он является; все вышеописанные личностные факторы тесно связаны с творческими способностями.

Могут быть получены оценки по каждому фактору теста в отдельности, а также суммарная оценка. Оценки по факторам и суммарная оценка лучше демонстрируют сильные (высокая «сырая» оценка) и слабые (низкая «сырая» оценка) стороны обследуемого. Оценка отдельного фактора и суммарный «сырой» балл могут быть впоследствии переведены в стандартные баллы и отмечены на индивидуальном профиле учащегося.

ОПРОСНИК

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе.

Ваше мнение важно для нашего исследования!

Направление подготовки _____ Группа _____

Пол _____ Возраст _____

Оцените пожалуйста, на сколько часто ВЫ используете творчество в различных сферах своей жизнедеятельности:

- 1 – не использую вообще
- 2 – использую редко
- 3 – использую иногда
- 4 – использую периодически
- 5 – использую часто

№ п/п	Сфера жизнедеятельности	Вид творчества	Частота использования
1	Учебная деятельность	Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, олимпиадах публикации научных статей в различных сборниках и т.д	1 2 3 4 5
2	Внеучебная деятельность	Участие в творческих фестивалях, молодежных форумах, общественных молодежных движениях и объединениях. Организация мероприятий вузовского, городского, областного, всероссийского масштаба. Волонтерская, добровольческая деятельность.	1 2 3 4 5
3	Семья	Проведение различных праздников, семейных игр и мероприятий, тематических вечеров	1 2 3 4 5
4	Работа	Использование творческих средств в своей трудовой деятельности	1 2 3 4 5
5	Досуг	Дополнительные занятия вокалом, танцевальной деятельностью, ИЗО, кройкой и шитьем, декором, игрой на музыкальном инструменте и т. д	1 2 3 4 5
6	Межличностные отношения	Совместное творческая деятельность с друзьями, коллегами	1 2 3 4 5

Благодарим Вас за сотрудничество!

«Карта оценки эффективности работы на занятии»

Показатели выраженности когнитивного компонента			
	низкий	средний	высокий
Склонность к риску	Тревожность и осторожность по отношению к чему-то новому, желание действовать по «накатанной». Зависимость от чужого мнения.	Желание придерживаться того, что уже есть. В спорах занимаемая позиция – нейтральная.	Отстаивание своих идей, взглядов и принципов не смотря ни на что. Постановка перед собой высоких целей и стремление их осуществить.
Любознательность	Отсутствие интереса и стремления узнать что-то новое. Постоянное желание избежать ответственности или выбора в участии где-либо.	Поиск чего-то нового только в том случае, если того требует обязательная программа.	Интерес ко всему новому, стремление узнать, как можно больше. Постоянное чтение книг, изучение картин, окружающего мира, музыки и т.д. Освоение новых способов и методов мышления.
Сложность	Отсутствие целей. При сложностях в решении задачи, скоростное отступление, поиск простых способов и решения задачи.	Принятие необходимых решений исключительно при возникновении определенной необходимости.	Интерес к сложным вещам и идеям. Любовь к изучению предельно нового и интересного. Настойчивость в достижении цели.
Воображение	Возникновение сложностей в придумывании чего-то нового.	Придумывание чего-то нового, только в случае если этого требует сложившаяся ситуация.	Придумывание рассказов о местах, которые никогда не, представление картин и рисунков в необычном ракурсе. Сочинение стихов, рисование картин.
Показатели выраженности мотивационного компонента			
	низкий	средний	высокий
Стремление к совершенствованию	Отсутствие стремления узнавать новое, развивать свои возможности и способности.	Довольствование имеющимися возможностями и ресурсами.	Стремление посещать новые места, исследовать незнакомые вещи. Самостоятельное развитие своих способностей.

Волевые качества	Отсутствие целей. В случае возникновения сложностей, переход к чему-то новому, более интересному. Неумение довести начатое дело до конца.	Желание сохранить привычность жизни, «плыть по течению».	Доведение начатого дела до конца. Постановка перед собой сложных целей и достижение их конструктивными способами.
Лидерство	Отсутствие желания участвовать в групповом взаимодействии. Категоричное отношение к ответственности и проявлению инициативы.	Комфортное самочувствие в кругу привычных друзей и знакомых. Занятие нейтральной позиции в случае групповой деятельности.	Желание заводить новые знакомства. Умение и стремление брать инициативу в свои руки.
Показатели выраженности деятельностного компонента			
Сфера жизнедеятельности	низкий	средний	высокий
Семья	Отсутствие творчества в семейной сфере жизнедеятельности	Использование творчества в семейных взаимоотношениях достаточно редко, только во время праздников	Использование творчества в семейных праздниках, организация тематических вечеров в кругу семьи
Работа	Отсутствие интереса к нововведениям и инновациям в профессиональной деятельности	Выполнение работы в рамках требований. Посещение различных курсов, только если этого требует руководство	Использование чего-то нового в трудовой деятельности, изучение литературы, нововведений, различных инноваций и применение, по возможности, полученных знаний на практике
Досуг	Отсутствие интереса к каким-либо видам творчества и желания чем-либо заниматься или осваивать	Занятие творчеством в школьные годы (желание родителей)	Занятия дополнительными видами творчества. Поход в кружки, музыкальную школу, центры досуга. Владение каким-либо видами искусства

Межличностные взаимоотношения	Обыденные взаимоотношения, без привнесения какого-либо творчества	Участие в творческих вечерах, но в качестве гостя, а не организатора, в случае приглашения.	Совместная творческая деятельность с друзьями, коллегами. Выполнение сложившихся традиций. Тематические вечера с друзьями, их организация.
Учебная деятельность	Ярое нежелание где-либо участвовать или организовывать	Участие в научных мероприятиях для того, что «поставить галочку». Выполнение минимальных требований вуза	Участие в научных мероприятиях, вуза и не только, в круглых столах и семинарах, а так же их организация. Написание статей в сборники
Внеучебная деятельность	Отсутствие желания где-либо участвовать и что-то делать	Участие в различных мероприятиях для поддержки, в качестве массовки. В случае поступления предложения, поездки на форумы.	Участие в творческих фестивалях, молодежных форумах, молодежных движениях или объединениях.