

Влияние интерактивных арт-педагогических технологий на развитие креативности у молодежи

Ольга Игоревна Ваганова¹, Анна Александровна Ахлынова²,
Елена Анатольевна Алешугина³

^{1,2}Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина,
Нижний Новгород, Россия

³Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
Нижний Новгород, Россия

¹vaganova_o@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8347-484X>

²ahlynova.anna@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-9521-8357>

³elenaaleshugina@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3216-2261>

Аннотация. Определено, что арт-педагогические технологии, интегрирующие искусство в образовательный процесс, играют важную роль в условиях, когда современное общество требует от молодежи высокой социальной компетенции и готовности к постоянной самореализации. Даны определения понятий «креативность» и «самореализация». Рассмотрено значение интерактивных арт-педагогических технологий в контексте создания комфортного пространства для самореализации, активного взаимодействия и совместного творчества обучающихся, развития их критического, креативного мышления и творческих навыков. Приведены основные методы в рамках названной технологии; рассмотрены сложности, которые могут возникнуть в процессе. Проанализированы результаты исследования, проведенного с целью выявления влияния интерактивных арт-педагогических технологий на развитие креативности и побуждения к самореализации молодежи. Сделаны выводы о необходимости обеспечения комфортных для современной молодежи условий в ходе их реализации.

Ключевые слова: интерактивные арт-педагогические технологии, искусство, креативность, самореализация.

Для цитирования: Ваганова О. И., Ахлынова А. А., Алешугина Е. А. Влияние интерактивных арт-педагогических технологий на развитие креативности у молодежи // Известия Балтийской государственной академии рыбопромышленного флота. 2025. № 1(71). С. 140–145.

Современное общество развивается крайне быстро. Наблюдается процесс изменения культурных запросов молодого поколения. Находясь под влиянием глобальных процессов, оно формирует, совершенствует или изменяет свое отношение к происходящим событиям и явлениям. Вместе с тем развитию подвергаются все сферы жизнедеятельности человека, а потому необходимо постоянное обновление процесса подготовки обучающихся и приведение его в соответствие с предъявляемыми требованиями к выпускникам.

Несомненно, они должны соответствовать положениям, представленным в федеральном государственном стандарте, и охватывающим, в том числе, интегративные качества личности, а специфические особенности различных работодателей обосновывают и подчеркивают необходимость их развития.

В настоящее время востребована социально-компетентная личность, которая готова к быстрым изменениям и постоянной самореализации [5].

Такой итог может быть достигнут с помощью технологий, побуждающих обучающихся к деятельности, и повышающих уровень их мотивации как к осуществлению самого процесса, так и непосредственно к самому результату. Одними из таких являются арт-педагогические технологии. Они представляют собой подход, который интегрирует искусство в образовательный процесс. Это важно, так как обучение молодежи происходит с интересом, использованием новых интерактивных технологий, которые вовлекают в процесс.

В научном поле данной теме посвящены отдельные исследования, в которых арт-педагогические технологии рассматриваются исходя из собственного опыта авторов по их внедрению в образовательную или внеучебную деятельность. Интеграция интерактивных арт-педагогических технологий в различные дисциплины позволит не только благоприятно повлиять на отношение студентов к предмету благодаря повышению увлекательности учебного процесса, но научит их находить креативный подход к различным аспектам деятельности, что позволит избежать однообразия в их мышлении.

В этой связи представляется необходимым предоставление преподавателям некоторой свободы выбора соответствующих методов обучения исходя из темы занятия и его целей.

Интерактивное арт-педагогическое пространство создает комфортную среду для самореализации молодежи. Данные технологии предполагают процесс диалогового обучения. Каждый преподаватель готов к диалогу со студентом [6].

Данная работа может быть выражена в паре вида «студент-студент», «студент-преподаватель», «студент-аудитория», «студент-компьютер». Важно, что арт-педагогические технологии могут быть задействованы не только в учебной, но и во внеучебной деятельности, что повышает возможности их воздействия на обучающихся.

Молодое поколение проявляет интерес к развитию в сфере искусства и характеризуется творческим мышлением, целеустремленностью к созданию нового творческого продукта [7]. В связи с тем, что в высших учебных заведениях осуществляется подготовка универсальных специалистов, которые могут оперативно решать задачи и без ущерба эффективности и качеству работы переключаться с одного дела на другое, развитие и обогащение творческого начала представляется обязательным объектом педагогического воздействия.

Образовательные организации, работающие в данном направлении, ориентированы на подготовку специалистов, которые обладают целостным культурным мировоззрением, готовностью передавать свои умения и навыки будущим поколениям, обеспечивать вокруг себя культурно-развивающее пространство. У молодежи должны быть сформированы ключевые компетенции, побуждающие их к самореализации [4].

Креативность представляет собой сложное психологическое явление, которое определяет творческие способности человека через уникальные когнитивные и личностные качества. Она проявляется в различных сферах жизни и включает в себя умение находить новые решения и способы самовыражения.

Самореализация, в свою очередь, подразумевает гармоничное развитие личности через усилия, направленные на раскрытие её потенциала. Этот процесс позволяет человеку осознать свои возможности и реализовать их через ответственные выборы и творческую активность [9]. Креативность и самореализация взаимосвязаны: креативность улучшает качество деятельности, а успешная самореализация способствует развитию креативных способностей [10].

Повсеместное распространение творческих профессий, повышение их популярности, особенно в цифровой среде, обуславливает необходимость придания особого значения развитию и совершенствованию креативности у молодого поколения. Особую роль в этом играют преподаватели и наставники.

Стоит отметить, что на развитие креативности сильно влияют интерактивные технологии. Педагоги должны акцентировать внимание на активных формах обучения [8]. Интерактивные арт-педагогические технологии играют ключевую роль в обучении творческих личностей, вовлекая молодежь в активное взаимодействие с творческими практиками.

Использование интерактивных арт-педагогических технологий поможет раскрыть творческий потенциал и способности, а также справиться с творческими задачами, возникающими в профессиональной деятельности [3].

Творческие навыки и качества имеют ценность не только в культурных сферах жизнедеятельности, но и в иных областях и отраслях в силу их созидательного характера. Творческое мышление открывает людям мир с другой стороны, благодаря чему они по-новому смотрят на знакомые объекты и предметы, изобретая способы их совершенствования и дополнения.

В общем смысле оно создает предпосылки для нововведений и прогрессивных достижений.

Анализ научной литературы позволяет отметить некоторые арт-педагогические технологии, что помогают раскрыть творческий потенциал и решать профессиональные задачи:

- театральные импровизации;
- цифровое искусство;

– совместные художественные проекты, задачи;
– различные методы, включая аудиовизуальные технологии (например, видео-коллажи), изобразительные технологии (такие как коллажи и спонтанное рисование) и театрализованные игры (например, импровизация и инсценировка) [1].

Стоит отметить, что цифровое искусство повсеместно используется представителями молодежи в повседневной жизни в качестве хобби. Многие создают картины, портреты с помощью графических планшетов, редакторов и приложений; занимаются фотографией. Подобные умения могут активно применяться во внеучебной деятельности и воспитательных мероприятиях, где будут дополнены интерактивным компонентом.

Интерактивные арт-педагогические технологии во многом подразумевают под собой совместное творчество. Работая в группах, молодые люди учатся обмениваться идеями, что развивает командный дух и способствует возникновению новых идей. Совместные проекты способствуют не только развитию креативности, но и социальным навыкам, таким как коммуникация и сотрудничество. Арт-педагогические практики часто связаны с эмоциональным выражением. Это вовлечение позволяет молодежи лучше понять свои эмоции и чувства, что в свою очередь может помочь в развитии их индивидуального креативного стиля мышления.

Интерактивные подходы стимулируют критическое восприятие как собственного, так и чужого творчества. Участники учатся анализировать и оценивать произведения искусства с разных точек зрения, что обогащает их понимание креативного процесса. В эпоху цифровых технологий интерактивные арт-педагогические проекты часто включают использование новых медиа. Это развивает у молодежи навыки работы с современными инструментами, что также поддерживает их креативное мышление и инновационный подход.

Важным аспектом при использовании в работе интерактивных арт-технологий является побуждение молодежи выходить за рамки традиционного мышления. Это во многом способствует развитию воображения и креативности в целом. Педагоги используют в своей работе различные материалы и подходы, что открывает новые горизонты для креативного развития молодежи. Однако абсолютный уход от традиционного мышления не представляется рациональным, поскольку в совокупности с креативным мышлением оно может привести к формированию многосторонней личности.

Молодежи интересны занятия с использованием интерактивных арт-педагогических технологий. Это значит, что студенты будут стремиться проявлять себя и свою креативность на занятиях, что подкрепляется желанием продемонстрировать свои достоинства, получить от преподавателей и одногруппников желаемую реакцию в виде одобрения, а также повысить свою значимость в собственном представлении за счет приобретения новых умений и совершенствования имеющихся.

Голубева Т. С. и Невзорова А. В. предлагают для увеличения степени восприимчивости студентов к арт-педагогическим технологиям ввести обучающихся в исторический контекст технологий и их практических результатах, а также обеспечить понимание того, что ключевую роль в организованном с их помощью процессе обучения играет их отношение к производимому продукту и обоснование его значимости и ценности с точки зрения создателя. Они приводят в своей статье результаты опроса студентов колледжа, который был направлен на отношение студентов к арт-педагогическим технологиям. Выяснилось, что благодаря использованию арт-педагогических технологий, студенты приобщаются к нравственным ценностям. Во многом повышается заинтересованность обучающегося и новый взгляд на дисциплину. Арт-педагогические технологии позволяют обучающемуся выразить свои эмоции наиболее полно [2].

Шульга И. И., Капустин А. Н., рассматривая проблему ослабления принципа гуманизма в условиях цифровизации образования, подчеркивают, что арт-педагогические технологии являются инструментом спасения их от возможного упадка. Они видят их природу в консолидации искусства и научных дисциплин, представленных педагогической и психологической стороной, для всесторонней подготовки личности, как с точки зрения воспитательного, так и образовательного аспекта [12]. Важно, что их значение состоит не в овладении определенным навыком, имеющим конкретное словесное воплощение, а в умении применять возможности искусства для отражения своих мыслей и внутреннего «Я», а также для осуществления взаимодействия с социумом.

Обосновывая интерактивность арт-педагогических технологий, И. И. Шульга, А. Н. Капустин, приводят в качестве наиболее результативного метода проблемно-диалоговый. Они подчеркивают, что диалог строится на активном взаимодействии, предполагающем общую деятельность, а не на простой передаче данных. Активность обуславливается необходимостью обработки полученных

сведений каждой из сторон и внесением в них дополнений на основе своего видения, опыта или знаний. Интерактивные арт-педагогические технологии позволяют участникам образовательных отношений интенсифицировать мыслительные процессы друг друга, в результате чего, в первую очередь, совершенствуется эмоциональный интеллект и чувственная составляющая личности.

Другим предлагаемым методом является иммерсивная театрализация, которая в контексте обучения предполагает интеграцию теоретических и практических основ в трудовую деятельность за счет создания предназначенных для этого условий и инсценировок, что может способствовать избавлению от страхов, связанных с профессией. Кроме того, такой метод подходит для эмоциональной разрядки студентов, отвлечения их от угнетающей или дезорганизующей информации. Стоит отметить, что иммерсивная театрализация в качестве метода арт-педагогической технологии в силу способности повышать мотивацию обучающихся действенна при изучении дисциплин, вызывающих наибольшие трудности. Столкнувшись с необходимостью решения поставленных задач, они окажутся перед потребностью в использовании креативных способностей. Помимо всего прочего, иммерсивная театрализация может быть успешно совмещена с цифровыми технологиями, которые могут использоваться для усиления желаемого эффекта, а также отработки навыков взаимодействия с цифровыми инструментами, что особенно актуально в условиях национальной политики страны, направленной на внедрение результатов цифровизации в образовательный процесс.

А. Г. Чурашов отмечает наличие некоторых сложностей, которые возникают при реализации арт-педагогических технологий, среди которых наиболее серьезной является различие в ценностных ориентациях и отношении к творчеству и креативу студентов и большей части профессорско-преподавательского состава в силу их возраста, увлечений и опыта, чаще всего отличных от тех, что присущи обучающимся. Определение и осознание различий на первых этапах обучения может минимизировать отрицательные последствия такого расхождения [11].

Проявление креативности в первую очередь будет зависеть от того, насколько молодежь заинтересована в своей самореализации. Включение обучающихся в процесс самоопределения выражается в совокупности внутренних и внешних компонентов, позволяющих соотнести собственные поступки с системой ценностей. Необходимо создавать благоприятные условия для развития креативности у молодежи на обучающих занятиях. С целью выявления влияния интерактивных арт-педагогических технологий на развитие креативности и побуждения к самореализации молодежи, был проведен исследование. В нем приняли участие педагоги и студенты факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Числовая выборка составила 43 человека. Исследование было проведено в формате опроса. С участниками обсуждался вопрос обеспечения комфортных условий в ходе реализации арт-педагогических технологий для современной молодежи, которые побуждают их к проявлению себя и своего креатива. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Обеспечение комфортных условий в ходе-реализации арт-педагогических технологий для современной молодежи, побуждающих их к проявлению себя и своего креатива

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что большинство респондентов считают в качестве приоритетного условия в ходе реализации арт-педагогических технологий, способствующего проявлению себя и креативу у молодого поколения, выделяют мотивацию студентов на личностный рост (89,5 %). Респонденты подчеркивают, что необходимо выслушивание любых идей и мнения, как в рамках учебных занятий, так и во внеучебной деятельности.

Оказание преподавателями помощи студентам, обратившимся с соответствующей просьбой, может помочь им продолжить следование своей образовательной траектории.

С точки зрения 82,5 % участников опроса необходимо и важно обеспечивать комплексный подход в обучении в ходе реализации арт-педагогических технологий. Нужно сочетать различные формы и виды обучения. Сочетание интеллектуализации, гуманитаризации, фундаментализации предполагает достижение высоких успехов в процессе формирования готовности молодежи к самореализации.

Важное значение в это связи имеют цифровые технологии, предоставляющие широкий спектр возможностей для реализации креативных способностей студентов, среди которых они могут выбрать для себя наиболее удобные и отвечающие поставленным задачам.

Респонденты в количестве 75,1 % отмечают, что важно развивать профессиональные навыки будущих специалистов. Делать это необходимо через различные формы обучения. Важно уделять внимание не только развитию таких навыков, как усидчивость и память, но и воображение, инициативу, творческое мышление и креатив. Интерактивные арт-педагогические технологии играют важную роль в развитии профессиональных навыков.

По мнению 70,4 % педагогов, необходимо обеспечивать благоприятное образовательное пространство на индивидуальных занятиях. Студенту важно понимать, что педагогу важно его мнение, даже если оно не такое, как у преподавателя. Надо давать возможность молодежи высказываться и выстраивать доверительные отношения с педагогом.

С одной стороны, открытость преподавателя ко взаимодействию со студентами, при котором они могут представлять свою точку зрения, благоприятно влияет на его профессиональный и личный опыт, а с другой – предоставляет студентам возможность выстраивать коммуникацию с людьми разных возрастов, развивать навыки общения, обосновывать свою позицию и с пониманием относиться к чужой.

69,4 % респондентов считают, что благоприятная атмосфера важна и в рамках аудиторного занятия. Студенты должны чувствовать себя частью одного большого, слаженного коллектива, в котором есть место только для творческого самовыражения и взаимодействия.

Этому способствуют интерактивные арт-педагогические технологии. В том случае, если студент чувствует дискомфорт на занятии, он вряд ли сможет в полной мере проявить себя.

Таким образом, использование интерактивных арт-педагогических технологий является толчком к самопроявлению и самореализации молодежи, которые напрямую связаны с развитием креативности.

Возможно это при следующих условиях: мотивация студентов на личностный рост, обеспечение комплексного подхода в обучении, развитие профессиональных навыков будущих специалистов, обеспечение благоприятной атмосферы на индивидуальных и групповых занятиях.

Благодаря развитию навыков самореализации и использования интерактивных арт-педагогических технологий вырабатывается система критического мышления и проявляется творческий потенциал. Интерактивные арт-педагогические технологии предоставляет широкий спектр возможностей для развития креативности молодежи. Они не только способствуют формированию навыков самовыражения и критического мышления, но и развивают способность к совместной работе и эмоциональному анализу себя и окружающих.

Для достижения наибольшего эффекта от реализации арт-педагогических технологий, как в части образовательных результатов, так и в развитии креативных и творческих способностей, необходимо, чтобы преподаватели высших учебных заведений актуализировали свои знания в этой области, а руководство поощряло и мотивировало их стремление к повышению квалификации, в также предоставляло соответствующие возможности.

Список источников

1. Буко, М. Е. Терапия творческим самовыражением / М. Е. Буко – Москва : Просвещение, 2005. – 216 с.
2. Голубева, Т. С. Отношение студентов колледжа к арт-педагогическим технологиям / Т. С. Голубева, А. В. Невзорова // Психология и педагогика XXI века: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей IV Всероссийской студенческой научно-практической конференции с международным участием, Орехово-Зуево, 16 марта 2023 года. – Орехово-Зуево : Государственный гуманитарно-технологический университет, 2023. – С. 124–126.
3. Жаинбаева, А. Г. Развитие творческой личности путем применения арт-технологий // Педагогическая наука и практика. – 2019. – № 1(23).
4. Залещук, В. Г. Роль культурных потребностей в самореализации молодежи / В. Г. Залещук, М. В. Надеева // Мир науки и искусства : сборник статей по материалам Региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, учащихся и молодых ученых, Пермь. – Пермь, 2020. – С. 85–95.
5. Игнатьева, Э. А. Анализ практики применения креативных технологий в образовании / Э. А. Игнатьева // Вестник Мининского университета. – 2024. – Т. 12. – № 1(46).
6. Крайнева, М. В. Формирование у студентов-духовиков вузов искусств готовности к творческой самореализации / М. В. Крайнева // Педагогические чтения : Ежегодник. – Вып. 3. – Волгоград : Абсолют, 2021. – С. 54–60.
7. Павлов, Д. Н. Методика развития творческой самореализации студентов колледжей культуры и искусств / Д. Н. Павлов // Вестник Нижневартковского государственного университета. – 2021. – № 1(53). – С. 66–73.
8. Сизова, О. А. Профессиональная подготовка выпускника-креатора: потребности и вызовы современного общества / О. А. Сизова, Н. С. Петрова, М. И. Баголей // Перспективы науки. – 2023. – № 3(162). – С. 233–235.
9. Сырова, Н. В. Инновационные методы развития графических навыков студентов-дизайнеров / Н. В. Сырова, Е. К. Зимина, М. А. Абдуллина // Проблемы современного педагогического образования. – 2024. – № 83-4. – С. 184–187.
10. Хашаева, А. Б. Формирование креативного мышления молодежи // Вестник ИКИАТ. – 2013. – № 1(26).
11. Чурашов, А. Г. Использование теории множественного интеллекта в процессе обучения студентов-хореографов педагогических вузов средствами арт-педагогики / А. Г. Чурашов // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2024. – № 4(182). – С. 246–263.
12. Шульга, И. И. Иммерсивная театрализация: арт-педагогическая технология в профессиональном образовании / И. И. Шульга, А. Н. Капустин // Вестник педагогических инноваций. – 2023. – № 3(71). – С. 45–55.

Информация об авторах

О. И. Ваганова – кандидат педагогических наук, доцент;

А. А. Ахлынова – студент;

Е. А. Алешугина – кандидат педагогических наук, доцент.