Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

ОП Середня освіта (Музичне мистецтво)

зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня магістр

ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ

Шевченко Ірини Сергіївни

Науковий керівник:

ДВОРНИК Юрій Феодосійович,

кандидат педагогічних наук, доцент

Рецензенти:

ГУСЕЙНОВА Лариса Василівна,

кандидат педагогічних наук, доцент;

ВЕРГУНОВА Валерія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Допущено до захисту 10.12.2019 р.

Завідувач кафедри музичної педагогіки та хореографії, доктор мистецтвознавства, професор

РОЖОК Володимир Іванович­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________

Ніжин – 2019

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота присвячена одній з актуальних проблем мистецької освіти – формуванню здатності школярів до художньо-творчого самовираження. На основі її теоретичного аналізу та узагальнення розкрито сутність та конкретизовано поняття «художньо-творче самовираження», з’ясовано роль і місце художньо-творчого самовираження в характеристиці особистості, висвітлено стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці мистецької освіти, обґрунтовано педагогічні умови, які дозволяють підвищити ефективність процесу формування здатності до самовираження.

Аналіз методичних систем та методик відомих музикантів-педагогів дозволив виокремити принципи мистецької освіти, на яких має здійснюватися процес формування означеної здатності та методи її формування в школярів. Самовираження постає як необхідна умова самореалізації творчої особистості та є процесом реалізації художньо-творчого потенціалу, що носить індивідуально-особистісний характер, сприяє просуванню людини до вершин професійної майстерності. Наслідком процесів самовираження та самореалізації стає усвідомлення людиною сенсу життя.

Результати дослідження можуть бути покладені в основу розробки методики формування здатності школярів до художньо-творчого самовираження.

Ключові слова: *творча особистість, художньо-творче самовираження, здатність до самовираження, формування здатності до самовираження.*

ANNOTATION

The master's thesis is dedicated to one of the urgent problems of art education – the formation of the students’ ability to artistic and creative expression. On the basis of its theoretical analysis and generalization, the essence and the concept of «artistic and creative expression» are revealed, the role and place of artistic and creative expression in personality characteristics are clarified, the state of the problem under study in the theory and practice of art education is clarified, pedagogical conditions, that help to increase the efficiency of the process of forming the ability to express themselves are substantiated.

The analysis of methodological systems and techniques of well-known musicians-educators allowed us to distinguish the principles of art education, on which the process of formation of a certain ability and the methods of its formation in students should be carried out. In master thesis, the phenomenon of self-expression emerges as a necessary condition for the self-realization of the creative personality and it is a process of realization of artistic and creative potential, which is individually-personal in nature, contributes to the promotion of the person to the heights of professional skill. The consequence of the processes of self-expression and self-realization is a person's awareness of the meaning of life.

The results of the study can be the basis for the development of a methodology for forming the ability of students to artistic and creative expression.

Keywords: *creative personality, artistic and creative expression, ability to express themselves, formation of ability to express themselves.*

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..5

***РОЗДІЛ 1.* ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ**………………….........10

* 1. До сутності поняття «художньо-творче самовираження»………………...10
  2. Здатність до самовираження як якісна характеристика творчої особистості…………………………………………………………………………..24

Висновки до першого розділу……………………………………………………...36

***РОЗДІЛ 2.* МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ**……………………………………………………………..38

2.1. Проблема розвитку здатності до художньо-творчого самовираження в теорії і практиці мистецької освіти……………………………………………………….38

2.2. Педагогічні умови, принципи та методи формування здатності школярів до самовираження……………………………………………………………………...53

Висновки до другого розділу……………………………………………………....61

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………….63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..66

ВСТУП

Актуальність***теми дослідження.*** Стрімкі процеси становлення громадянського суспільства в Україні, соціально-економічний, науково-технічний прогрес, реформування усіх галузей виробництва, оновлення культурно-мистецького життя та розвиток освітнього потенціалу є характерними ознаками сьогодення. Модернізація системи освіти зорієнтована на європейські стандарти, за якими особистість виступає найвищою цінністю держави. Ключова роль у цьому процесі належить школі, бо саме тут закладаються підвалини духовності, формуються здібності, набуваються знання, молоді громадяни вчаться жити і творити за законами краси.

Особливого значення в цьому контексті набуває розвиток творчої індивідуальності учня та формування його здатності до художньо-творчого самовираження.

Увага до цієї проблеми викликана розумінням важливості самовираження, оскільки без нього особистість не може самореалізуватися та повною мірою виявити свої творчі можливості, розкрити своє творче «Я».

Вивченням цього питання займалися вчені-теоретики і педагоги-практики. Воно розглядалося у працях філософів (В. Андрущенко, Д. Богоявленська, В. Кремень, І. Надольний, Л. Свендсен), психологів (К. Абульханова-Славська, Н. Лейтес, А. Маслоу, А. Петровський, К. Роджерс, Д. Узнадзе, Д. Фельдштейн, В. Франкл, І. Шкуратова), педагогів (А. Аніщук, О. Баришева, О. Джафарова, Л. Левченко, Г. Мільчевська, В. Ягупов).

У рамках обраної теми особливий інтерес представляють здобутки музикантів-педагогів, авторів методик і методичних систем, щодо розвитку здатності до художньо-творчого самовираження (А. Арісменді, В. Верховинець, Н. Ветлугіна, Е. Жак-Далькроз, Д. Кабалевський, З. Кодай, М. Леонтович, М. Монтессорі, К. Орф, О. Ростовський, К. Стеценко, Б. Яворський).

Аналіз наукової літератури з означеної проблеми, показав, що вчені досліджували різні аспекти здатностей до художньо-творчого самовираження та дав виявити низку суперечностей:

* між об’єктивною потребою суспільства в творчих особистостях, здатних самовиразитися і недостатньою увагою школи до цих питань;
* між значним потенціалом музичного мистецтва у формуванні здатності до самовираження і недостатньою розробленістю відповідного методичного забезпечення;
* між індивідуально-особистісним характером самовираження і його формуванням в умовах класу.

Необхідність розв’язання цих суперечностей, недостатня розробленість проблеми та її актуальність зумовили вибір теми нашого магістерського дослідження *«Формування здатності школярів до художньо-творчого самовираження».*

Мета дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні теоретичних та методичних аспектів формування здатності до художньо-творчого самовираження.

Об'єкт дослідження: процес мистецького навчання та виховання в закладах загальної середньої освіти.

Предмет дослідження: методичні основи формування здатності школярів до художньо-творчого самовираження.

Для досягнення мети дослідження були визначені наступні **завдання**:

* розкрити сутність поняття «художньо-творче самовираження»;
* висвітлити роль і місце художньо-творчого самовираження в характеристиці творчої особистості;
* проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії і практиці мистецької освіти;
* обґрунтувати педагогічні умови, принципи та методи формування здатності школярів до самовираження.

Методологічною та теоретичною основою дослідження виступають*:* філософські положення про сутність мистецтва як специфічної форми суспільної свідомості, загальнотеоретичні та методологічні принципи наукового пізнання; положення психології художньої творчості; теорії художньо-творчої діяльності та ролі музичного мистецтва в розвитку особистості.

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було використано методи теоретичного аналізу філософської, психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури та нормативних документів; конкретизації теоретичного знання; теоретичного осмислення педагогічного досвіду.

Наукова новизна ***отриманих результатів*** полягає в *конкретизації* поняття «художньо-творче самовираження»; в *обґрунтуванні* комплексу педагогічних умов, які сприяють ефективності процесу формування здатності до самовираження в школярів, *визначенні* основних принципів та педагогічних методів формування здатності до художньо-творчого самовираження.

Теоретичне значення ***дослідження*** полягає в науковій розробці актуальних питань теорії і практики шкільної мистецької освіти, розкритті теоретичних основ проблеми формування здатності до художньо-творчого самовираження, виявленні основних суперечностей цього процесу, обґрунтуванні методичних основ процесу формування здатностей до самовираження в школярів.

Практичне значення дослідження визначається можливістю використання його матеріалів при розробці методики формування здатностей школярів до художньо-творчого самовираження.

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати та висновки магістерського дослідження обговорювалися на V Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (17–18 жовтня 2019 р., м. Одеса); Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Мистецька освіта очима молодого науковця» (27 листопада 2018 р., м. Ніжин); ІІІ Мистецько-педагогічних читаннях пам’яті професора О. Я. Ростовського «Мистецька освіта України: європейський вектор розвитку» (13 березня 2019 р., м. Ніжин); VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання мистецької педагогіки: історичні передумови і перспективи сучасної мистецької педагогіки» (16 квітня 2019 р., м. Хмельницький); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецька освіта України в сучасних вимірах» (19–20 квітня 2019 р., м. Ніжин); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегічні напрямки розвитку мистецької педагогіки та виконавства у контексті сучасних освітніх перетворень» (7–8 травня 2019 р., м. Ніжин); Всеукраїнській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності» (7–8 жовтня 2019 р., м. Полтава); ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Мистецька освіта очима молодого науковця» (20 листопада 2019 р., м. Ніжин).

Публікації. Матеріали магістерського дослідження висвітлено у 2-х одноосібних публікаціях: **Шевченко І. С.** До сутності поняття «художньо-творче самовираження». *Мистецька освіта України у сучасних вимірах*: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ніжин, 13–15 квітня 2018 р.) / відп. ред. Ю. Ф. Дворник та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 58–60; **Шевченко І. С.** До проблеми співвідношення понять «художнє самовираження» та «художня самореалізація». *Проблеми мистецької освіти:* збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 12. С. 36–40.

Структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел.

***РОЗДІЛ 1.* ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ**

* 1. **До сутності поняття «художньо-творче самовираження»**

В сучасних умовах розвитку суспільства проблема реалізації творчого потенціалу особистості набуває особливої актуальності, і це не випадково, адже лише у такий спосіб людство рухається вперед. Увесь життєвий шлях людини це процес її становлення. Людина, яка спрямована на все нові й нові досягнення, на максимальний розвиток свого творчого потенціалу має постійно вдосконалюватися, намагатися реалізувати свої можливості. Все це тісно пов’язано з її здатністю до самовираження та самореалізації.

Як вказує Л. Середюк, одним із завдань вітчизняної освіти сьогодні є переорієнтація всього педагогічного процесу на пріоритетне формування суспільно значущих цінностей, задоволення інтересів і потреб особистості, розвиток її смаків, створення найсприятливіших умов для самореалізації, самовизначення та самовираження [74, с. 1].

Сьогодні держава, як далі говорить автор, потребує творчо активних особистостей, яким властиві самостійність думки, які можуть здійснювати вільний свідомий суспільний вибір, в яких би було сформоване почуття власної гідності, тобто, здатність до вільного, незалежного самовираження, адже лише такі люди зможуть плідно розбудовувати суспільство і рухати його вперед.

Метою сучасної школи є формування особистості шляхом цілеспрямованого вияву і розвитку її творчих здібностей, творчого мислення, формування в неї уміння і бажання вчитися. Виходячи з цієї мети, перед школою стоїть надважливе завдання – забезпечення розвитку творчого потенціалу кожної дитини.

Особливої актуальності на етапі розбудови нашої держави набувають питання формування творчої особистості, підвищення інтелектуального потенціалу нації. З цією метою мають бути створені максимально сприятливі умови, які забезпечать ефективний розвиток здібностей підростаючого покоління, розкриють неповторний талант кожного, сприятимуть їх самовизначенню та самореалізації. У цьому контексті необхідно закцентувати увагу і на важливості розкриття питання самовираження особистості, оскільки самовираження є однією з найбільших її потреб.

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблема творчого самовираження особистості розглядалася в різних аспектах: філософському (Д. Богоявленська, Л. Свендсен), психологічному (К. Абульханова-Славська, А. Маслоу, А. Петровський), педагогічному (А. Аніщук, О. Баришева, Л. Левченко) тощо.

Поняття «самовираження» трактується в тлумачному словнику української мови як дія зі значенням «самовиражатися», тобто «розкривати своє «Я», свою індивідуальність, виявляти (переважно у художній творчості, художньому образі) свої думки, настрої, переконання [4].

У психологічному словнику категорія «самовираження» постає як «вираження своїх внутрішніх почуттів, переконань; будь-яка поведінка, що здійснюється для чистого задоволення особистості» [36].

Важливим з точки зору нашого дослідження є думка О. Кононко. Вчена вважає, що особистісним самовираженням є активна діяльність людини, що передбачає максимальне використання і розвиток її здібностей та можливостей [34].

Д. Узнадзе склав типологію способів самовираження, виокремивши:

– вираження людиною в зовнішній поведінці того, що вона справді відчуває;

* утруднення вираження свого внутрішнього стану зовні, що потребує від неї зусиль;
* вираження в типових ситуаціях неочікуваної поведінки;
* постійне «перебування» особистості у внутрішньому світі самої себе, яке лише при необхідності може пристосовуватися до тієї чи іншої ситуації [80].

Певним узагальненням сказаного може бути думка А. Бойка, що «осмислення процесу розкриття та вираження себе … дає можливість трактувати даний феномен як постійне розширення людських можливостей у ході її розвитку. Цей процес (самовираження) дає можливість людині комплексно подати себе та свою діяльність, одержавши від цього задоволення, а ще пережити й ситуацію успіху [13, с. 7].

А. Бойко вказує на існування зв’язку між самовираженням і потребами у суспільному визнанні, виявляється цей зв’язок у самоствердженні, самовизначенні та самореалізації особистості. Саме вони й виступають найважливішими мотивами самовираження. Далі вчений додає, що без визнання суспільством людина втрачає жагу до життя та почувається нещасливою, навпаки – постійне самоствердження і отримання високої суспільної оцінки стимулює особистість до самовдосконалення [13, с. 8]. Втім, як вказує І. Бех, «самоствердження може виражатися як у суспільно-корисній поведінці та постійному прагненні усім сподобатися, так і в постійному протиставленні своїх ціннісних орієнтацій іншим [8, с. 176].

Вчені наголошують, що увесь процес формування та розвитку особистості призводить до високої потреби у самовираженні. Доречною може бути тут думка Д. Фельдштейна про те, що «особистість намагається розкрити себе, протиставити себе іншим, виразити власну позицію щодо інших людей, отримавши визнання, при цьому її «Я» має виступати нарівні з іншими» [82, с. 145].

А. Бойко узагальнюючи сучасні теоретичні положення, визначив феномен самовираження, як «спосіб буття, який сприяє особистості реалізувати себе у різних видах предметно-практичної діяльності, вирішуючи при цьому життєві проблеми». Самовираження виступає як вираження особистістю свого внутрішнього світу, свого «Я», потреба особистості заявити про свої прагнення, можливості, ставлення до інших тощо. Вчений розкриває сутність категорії «самовираження», вважаючи це формою активності особистості, що формується і розвивається в процесі різних видів діяльності та передбачає актуалізацію і максимальне використання задатків та можливостей [13, с. 9].

І. Шкуратова під самовираженням розуміє широке коло як вербальних, так і невербальних поведінкових актів, які людина може використовувати для передачі інформації з метою створення певного уявлення про себе, певного «образу себе» [88, с. 2]. Вчена, зробивши аналіз та узагальнення проблеми самовираження у зарубіжній психології, вказує, що там самовираження розглядається через два феномени: *саморозкриття*, тобто повідомлення інформації про себе і *самопрезентації*, що виявляється як цілеспрямоване створення певного враження про себе в очах оточуючих [88, с. 2].

Дослідження І. Шкуратової привели її до думки, що існує кілька рівнів самовираження, серед яких вона виокремлює:

* мимовільне вербальне самовираження;
* довільне самовираження за допомогою невербальних засобів;
* довільне самовираження, яке відповідає внутрішньому стану особистості;
* довільне самовираження, яке спрямоване на формування викривленої уяви про себе [88, с. 2].

Важливим показником виступає широта самовираження. Вона може мати значний діапазон і свої характеристики. Найперше, що виокремлюють вчені – це коло самовираження: сімейно-родинне, ділове, дружнє або їх поєднання. Широта самовираження пов’язана, у першу чергу, з масштабом особистості [88, с. 6].

Одні вчені розглядають самовираження як певний спосіб, за допомогою якого людина може як особистість реалізуватися в діяльності, інші, як бажання виразити свої почуття.

Втім, як наголошує Л. Середюк, «особистісне самовираження є, в першу чергу, активною діяльністю людини, що, безумовно, передбачає як максимальне використання власного творчого потенціалу, розвиток задатків та можливостей, формування усього комплексу здібностей, так і свідомого спрямування себе на втілення гуманістичних ідеалів суспільства [74, с. 1].

Дослідниця, проаналізувавши проблему самовираження, узагальнивши низку наукових праць з означеної проблеми у філософському, соціологічному та психологічному аспектах, визначає «сутність самовираження, як особистісну форму активності, що формується і розвивається в спілкуванні та діяльності. Нею встановлено тісний зв’язок самовираження з особистісними потребами у суспільному визнанні та самоствердженні, саморозкритті та самореалізації» [74, с. 1]. Регуляторами цього процесу визначені самосвідомість та самооцінка. Важливим результатом дослідження вченої став висновок, що «процес самовизначення, а він, як відомо, значною мірою передує самовираженню, йде зсередини назовні: від відкриття людиною власного «Я», від розвитку рефлексії та усвідомлення власної неповторної індивідуальності, появи своїх життєвих планів до подальшого практичного включення в різні сфери життєдіяльності особистості» [74, с. 5].

Є. Омельченко, проаналізувавши роботи, присвячені проблемі самовираження, виокремив педагогічний аспект цього феномену, який, на його думку, може мати два вектори – внутрішній і зовнішній. Перший – стосується внутрішнього вияву особистості, а другий – демонстрація своїх внутрішніх характеристик, які обумовлені мотивами, установками, смаками, здібностями, а також уявленнями про самого себе [54, с. 13]. Означене дає підстави стверджувати, що «феномен самовираження слід розглядати як прагнення кожної людини продемонструвати іншим людям свої особливості, характеристики, маючи на меті створити відповідну уяву про себе, реалізувати, пізнати себе [54, с. 15].

К. Абульханова-Славська розглядає проблему самовираження в контексті типології особистості. Вона вказує, що самовираження – це той спосіб, яким кожна особистість може проявляти та регулювати свою власну активність. На думку вченої, це питання неоднозначне, адже одна людина вважає щоб об’єктивувати себе слід пристосуватися до життя, до тих реалій, що існують, інша – мислить це як можливість змінити своє життя і життя тих, хто оточує, треті вбачають самовираження як створення взагалі чогось нового [3, с. 21].

Розмірковуючи над проблемою, вчена виокремлює інші бачення людьми власної об’єктивації. В одних, зауважує вчена, необхідність переважає над власними бажаннями, в інших – бажання підноситься вище будь-якої необхідності. Такий аналіз дав можливість вченій прийти до висновку, що «самовираження особистості – це вияв співмірності, адекватності, рівня активності, співвідносно з об’єктивацією» [3, с. 16].

О. Зінченко під самовираженням розуміє сукупність всіх зовнішніх проявів суб’єкта, які спрямовані так чи інакше на адекватну реалізацію його ідеального світу [28, с. 12].

З точки зору нашого дослідження важливою вбачається думка В. Шкель. Вона вводить поняття «індивідуальне самовираження», яке розглядає по відношенню до школярів. У її трактовці «індивідуальне самовираження це сукупність актів соціальної активності учня» [87, с. 222].

На думку А. Ребера «самовираження» – це певне віддзеркалення зовні своїх внутрішніх почуттів, яке має зв’язок з внутрішніми потребами особистості щодо суспільного визнання.

На сьогодні феномен самовираження, як вважає О. Жизномірська, найчастіше вивчається в одному переліку з феноменом самореалізації, самоздійснення та самовиховання [24, с. 4].

Як наголошує Г. Мільчевська соціально-економічні реалії життя вимагають від сучасної людини чіткої і активної життєвої позиції, здатності до самоствердження та самореалізації, застосовування своїх здібностей і талантів для досягнення життєвої мети, виявлення цілої низки вмінь, які необхідні в практичній діяльності [49].

У науковій літературі зустрічаються такі терміни, як: самоактуалізація, самореалізація, самовираження, самоствердження, саморозкриття тощо. Кожен з них відображає певний аспект творчого потенціалу, який у процесі діяльності реалізує особистість, що розвивається.

Проблему самовираження, самореалізації та самоствердження як різновиди активної діяльності особистості досліджували К. Абульханова-Славська, Ю. Кулюткін, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл та ін.

Як внутрішня домінанта людської життєдіяльності, самоствердження відіграє важливу роль у процесі становлення особистості. Щоправда, сам термін «самоствердження» застосовується, принаймні, у двох значеннях. В одному – це намагання особистості завоювати соціальну позицію, знайти своє місце в суспільстві. В іншому – «самовираження» найчастіше ототожнюється з «самореалізацією», тобто прагненням реалізувати себе як творчу особистість, втілити свої ідеї в об’єктивному світі. Однак ці поняття не тотожні і кожне з них має свої характеристики. Відтак важливо з’ясувати співвідношення понять «художнє самовираження» та «художня самореалізація» особистості.

Проблема самореалізації знайшла своє відображення у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Аналіз наукової літератури дозволяє побачити кілька напрямків та наукових векторів, у яких працювали вчені, а саме:

* *самореалізація особистості* в контексті самопізнання та саморозвитку (Ж. Воронцова, Г. Гандзілевська, С. Гармаш, П. Горностай, І. Краснощок, Л. Левченко, В. Муляр, О. Савчук, Н. Юхименко);
* *особистісна самореалізація* в аспекті застосування людиною своїх здібностей та можливостей в процесі життєдіяльності для досягнення певного результату (В. Демиденко, В. Зарицька, А. Ковальова, Є. Карпова, Л. Користильова, Т. Логвиненко, В. Ягупов);
* *специфіка особистісної самореалізації* з позиції вияву соціальної активності та перманентного стану високорозвиненої особистості (В. Гупаловська, Г. Коджаспірова, А. Мудрик, Л. Петько, О. Румянцева);
* *самореалізація як осягнення життєвого призначення* (В. Доній, Г. Несен, Г. Нестеренко, Л. Сохань, М. Чапка).

О. Савчук називає особистісну самореалізацію знайденням себе, самопізнанням, що врешті-решт сприяє розвитку власних можливостей [72, с. 236].

Філософи розглядають самореалізацію як свідому, цілеспрямовану діяльність особи, спрямовану на реалізацію власних сил, здібностей обдарувань та можливостей [83, с. 597].

Як вважає К. Абульханова-Славська, джерелом активності стає гармонійне співвідношення обраної соціальної ролі, своєї внутрішньої позиції, свого «Я». Так, здійснювана особистістю в дієвому плані активність набуває форми самореалізації, в часовому – актуалізації своїх дій, тобто саморегуляції, а в ціннісному плані – форми самовираження як вияву в житті власного «Я» [2, с. 125].

Варто зазначити, що поняття «самореалізація» часто розуміють і як самовираження, і як самоствердження, і як аналог саморозвитку, а відтак існує й ціла низка його визначень. Наприклад, самореалізація – це здійснення можливостей розвитку «Я» за допомогою власних зусиль, співтворчості, співпраці з іншими людьми, соціумом та світом у цілому [30, с. 40].

Г. Мільчевська вважає, що самореалізація має міждисциплінарний комплексний характер, а причиною для такого висновку їй послугувало те, що дана категорія вивчається різними науками і знаходиться, як би на їх перехресті [49, с. 22].

Ю. Кулюткін зазначає, що прагнення до самореалізації – є однією з найвищих потреб особистості, яка виявляється в реалізації власних творчих сил і здібностей, в постійному зростанні та збагаченні власних внутрішніх можливостей, у підвищенні своєї професійної діяльності, в орієнтації на загальнолюдські цінності [41, с. 73]. Процес самореалізації виражає найбільш глибоку, сутнісну сторону людини. Потреба в самореалізації – це прагнення втілити в реальність той життєвий творчий потенціал, яким володіє людина. Спочатку цей потенціал визначається інформацією, що міститься в людині в момент народження. Але протягом життя він зазнає певних змін, залежно від того, яку інформацію людина вбирає в себе з навколишнього світу і того, якою мірою вона цю інформацію переробляє. Наслідком успішного процесу самореалізації є набуття людиною *сенсу* життя.

Досить часто самореалізація розглядається в зв’язку з проблемою розкриття власного потенціалу, можливостей, розвитку здібностей у професійній діяльності. У моделі А. Маслоу самореалізація трактується як поступальний рух до самоактуалізації.

У Короткому психологічному словнику поняття «самоактуалізація» тлумачиться як устремління людини до можливого більш повного розвитку своїх можливостей [36, с. 311].

Потенційними можливостями художньої самореалізації є обдарування, здібності і таланти. Відомо, що будь-яка людина має ті чи інші здібності, а відтак, і самореалізація може трактуватися як універсальний психічний феномен, що актуалізує здібності. Однак, чи не найповніше самореалізація виявляється в процесах творчості. Художньо-творчі досягнення в кінцевому рахунку визнаються і суспільством, і самою особистістю. Розширюються межі й можливості в творчій діяльності, що, у свою чергу, відкриває перед людиною нові форми самоствердження. Зазвичай, такі форми, як оволодіння матеріальними цінностями, престижне самоствердження, відступають на задній план. Стає зрозумілим, чому переважна більшість людей бажає (або мріяла колись) реалізувати себе саме в творчості. Це повною мірою підтверджується соціологічними дослідженнями.

Основою для самореалізації творчої особистості, безперечно, є творча діяльність, котра характеризується творчою активністю, цілеспрямованістю та можливістю вільно обирати засоби самовираження. Людина у своїх вчинках і діях виражає передусім свою власну волю. К. Роджерс вважав, що метою життя є реалізація вродженого потенціалу [67, с. 66].

В найзагальнішому вигляді процес самореалізації особистості можна визначити як об’єктивацію її сутнісних сил. Її джерелом є фундаментальна потреба особистості в самореалізації, механізмом виступає творча діяльність.

В усвідомленні мети і пролягає межа між часто ототожнюваними процесами самореалізації, самовираження та самоствердження. Вчені вважають, що метою самореалізації особистості має виступати створення в зовнішньому середовищі об’єктів, які відповідають внутрішньому світу конкретної людини.

Інколи слова-поняття «самореалізація» та «самовираження» використовуються як синоніми, проте К. Абульханова-Славська не вважає їх такими. Вона стверджує, що самореалізація можлива у тому разі, коли пізнання людиною своїх можливостей вже закінчено, повністю сформований образ «Я» і присутня особистісна готовність забезпечити всю сукупність зовнішніх умов самореалізації. При цьому в особистості виникає потреба будувати свої зовнішні взаємодії зі світом, що і є самореалізацією. Самовираження інколи може знаходиться на стадії лише зовнішнього, показного «вираження» самого себе, «коли демонструвати ще нічого» [1, с. 121]. Самореалізація тісно пов’язана із самоствердженням особистості, але не зводиться до нього. Одні автори наводять розбіжності між цими поняттями (С. Березин, Є. Майорова, Н. Шаталова), інші ж – ототожнюють їх (Д. Антропова, Л. Коган, В. Мальцев, В. Сафін).

Самовираження означає свідомий процес об’єктивації сутнісних сил, який спрямовується на досягнення адекватного розуміння їх іншими. Як зазначає О. Джафарова, «з позицій філософського бачення феномен творчого самовираження визначається як прагнення виявити себе, свою індивідуальність, як постійне розширення можливостей людини в його становленні і розвитку» [20, с. 16].

Вчена звертає увагу на значення слова «самовираження», яке трактується, як «виразити, втілити, розкрити в якому-небудь зовнішньому прояві; виразитися, виявитися, … втілитися в певній діяльності» [20, с. 18]. Це вказує, що дана діяльність передбачає втілення задуму, бажання. Власне, бажання отримати результат найчастіше виступає спонукою до цієї діяльності. Л. Коростильова вказує, що таке втілення, реалізація власних можливостей стає досяжною, лише в результаті докладання особистістю власних зусиль, уточнюючи, при цьому, що це може відбутися в «співтворчості та спільній діяльності з іншими людьми, соціумом і світом у цілому» [35, с. 56; 20, с. 18].

О. Джафарова вважає, що самовираження виступає однією з найважливіших умов гармонійного розвитку особистості, адже саме в ньому відбувається виявлення людиною свого власного «Я».

Самовираження, це послідовне просування до вершин професійної майстерності, спосіб знайти себе, краще розуміти себе і розвиватися. Головна ознака потреб у самовираженні – прагнення максимально сподобатися іншим, отримувати їх високу оцінку. Кожній людині притаманна природна потреба в самовираженні. Згідно з К. Абульхановою-Славською мотивуюча діяльність породжує позитивні емоції, викликає відчуття задоволення. Діяльність людини, наділеної певними здібностями, породжує додаткову мотивацію до творчості, мотивацію самовираження [2, с. 154].

Ми часто створюємо навколо себе певну ілюзію, віртуальний простір, який виступає оболонкою, що необхідна для комфортного життя. Він (цей простір) не справжній, ілюзорний. Нам необхідно створити неіснуючу реальність, яка б задовольняла нас у таких ситуаціях. Це сучасний спосіб соціальної адаптації і він має право на життя. Потреба в самовираженні при цьому не нівелюється. Проте, свою власну потребу в самовираженні слід обов’язково задовольняти, оскільки самовираження, у даному випадку, є тим потужним джерелом позитивних емоцій, натхнення і чудовим способом розрядки, що дає вихід накопиченій негативній енергії.

М. Куліжніков писав, що інколи у нас трапляються особисті проблеми коли ми не задоволені тим, як ми себе виражаємо, і це не дивно, адже більшість людей хоче виразитися дуже яскраво, сильно і позитивно, і окрім того це приносить задоволення і користь тим, хто їх оточує і це є помітним [40].

А. Бойко вказує, що «самовираження», виступає як вияв особистістю власної індивідуальності, як розкриття власного «Я», а також думок, настрою, переконань. І далі додає, що «засобами самовираження виступають вчинки, поведінка, творчість, спілкування. Іншими словами, наголошує автор, «це здатність особистості, яка формується і розвивається в процесі різних видів діяльності актуалізувати і максимально використовувати свої задатки та можливості» [12, с. 30–31].

Вчені наголошують, що «самовираження» безпосередньо пов’язане з будь-якою творчою діяльністю особистості, додаючи, що вона може бути не пов’язаною з мистецтвом (соціальна, технічна та інші види творчості). У процесі самовираження розкривається творчий потенціал людини, виявляються її можливості і, водночас, вона отримує задоволення від даної діяльності. «Самовираження – це процес реалізації свого творчого потенціалу, який носить переважно індивідуально-особистісний характер [12, с. 31].

Здатність до самовираження особистості формується під впливом різних чинників. Це порівняння реального образу «Я» з образом ідеального «Я» [10, с. 19], тобто з уявленнями про те, якою б людина хотіла бути. Це привласнення особистістю тих оцінок і стандартів, які вона отримує від інших людей. Це успішні дії людини – як реальні, так і уявні.

Під впливом цих чинників на стадії самовираження людина прагне звернути на себе увагу, бути почутою, впізнаною, визнаною; прагне проявити себе в чомусь неповторному, відмінному від інших людей та діяти самостійно, керуючись нормами суспільства.

Поняття «самореалізація» інтерпретується як прагнення людини до найбільш повного розкриття та реалізації свого особистісного потенціалу. У цьому аспекті почали широко використовувати такі близькі за змістом поняття, як «самовираження» та «самоствердження», що розглядаються як прагнення до досягнення максимальної повноти життя.

Отже, у контексті сучасних підходів художня самореалізація та самовираження особистості можуть визначатися як процеси її самовиховної активності, життєтворчості, в основі яких лежать самоповага, бажання і воля свідомо й активно впливати на створення умов своєї життєдіяльності. Потреба людини у самореалізації та самовираженні – це прагненням до саморозвитку, спрямованого на творення, вдосконалення особистістю самої себе.

Самовираження та самореалізація – взаємопов’язані і обов’язкові складники життя людини. Самовиражаючись та самореалізуючись особистість розкриває свій внутрішній потенціал, утверджується в самій собі і в соціумі.

Як пише А. Бойко, прагнення знайти себе в житті, прокласти свій і лише свій шлях є ключовою потребою особистості. Однак, існує певний страх, що оточуючі можуть не зрозуміти, і як результат має місце суперечність між потребою виразити себе і побоюванням сторонньої негативної оцінки [12, с. 3].

Важливим з точки зору нашого дослідження є розкриття ще одного поняття, яке безпосередньо стосується самореалізації, самоствердження, самоактуалізації, це – «самість». Г. Мільчевська слушно наголошує, що «самість є невід’ємним компонентом людського потенціалу, який характеризується її індивідуальністю та неповторністю. Особливість полягає в тому, що формування цієї «самості» починається навіть не з дитинства, а ще з самого народження, коли дитина знайомиться з навколишнім світом. Далі аналізується своє «Я» та відкриваються потенційні можливості. І все це стає реаліями через процеси саморозкриття, самовираження, саморозвитку, самоствердження та самореалізації [49, с. 181].

Більшість дослідників вважає самовираження справжньою потребою людини, яка обов’язково вимагає задоволення. У людини виникає бажання не лише виразити свої внутрішні бажання, думки, а ще й отримати схвальну оцінку. Як далі пише Є. Омельченко, без самовираження особистість позбавлена можливості реалізувати бажання знайти і зайняти своє місце в житті і при цьому довести усім свою унікальність, значущість та цінність. Самовираження супроводжує кожну особистість протягом життя і є рухом до самозростання, до соціального становлення [54, с. 4].

Таким чином, художньо-творче самовираження виступає складним феноменом, який можна розглядати як осмислену та усвідомлену дію, особистісну форму активності, що передбачає демонстрацію своїх успіхів у художньо-творчій діяльності та реалізацію внутрішнього бажання бути визнаним.

1.2. Здатність до самовираження як якісна характеристика творчої особистості

Інтерес суспільства до проблем особистості, її ролі, становлення та розвитку виявився настільки значним, що став предметом дослідження багатьох наук – філософії, соціології, психології, педагогіки тощо. Увага до цінності особистості та людиноцентризм стають найголовнішими тенденціями сучасної епохи. В. Кремень вказує, що людиноцентризм – це «філософія творення людини – конкретної, живої, енергійно напруженої, діяльність якої обумовлена єдністю розуму і душі». Сьогодні все частіше ставиться акцент і на «людиновимірній соціальній політиці – це зміна мислення і способу буття у зв’язку зі зміною погляду суспільства на можливості людського пізнання» [38]. Особистість є надскладною системою, яку В. Костюк називав «системою систем».

Як пише В. Панпурін, на сьогодні в науці існує більше 70 визначень особистості і це вказує лише на «складність досліджуваного феномену і невирішеність багатьох питань теорії особистості» [57, с. 41]

Філософи розглядають особистість як «суб’єкт суспільних відносин, що є носієм свідомості та системи суспільнозначущих якостей, детермінованих конкретно-історичними умовами життя суспільства [83, с. 470]. Психологи розглядають особистість, як соціального індивіда, що «поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно-значущого та індивідуально-неповторного». Наступне положення є методологічно важливим, з точки зору нашого дослідження. З нього випливає, що «особистість є одночасно і суб’єктом пізнання і суб’єктом активного перетворення світу» [36, с. 111]. Особистість вступає також і суб’єктом соціальних відносин [64, с. 193].

У педагогічному словнику особистість визначається як конкурентна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей. Особистість, за визначенням С. Гончаренка, це «певне поєднання психічних властивостей; спрямованості, рис темпераменту й характеру, здібностей, особливостей перебігу психічних процесів [18, с. 243].

Як зазначає С. Задирко, «особистість не лише цілеспрямована, а й самоорганізуюча система. Її діяльність і увага спрямовані не лише на зовнішній світ, але й на саму себе і це виявляється в самооцінці й самовираженні [26].

В Національній Доктрині розвитку освіти в Україні в XXI столітті наголошено на необхідності розвитку творчого потенціалу особистості, її творчих здібностей в різних сферах життєдіяльності. Як пише І. Онищук, «розвиток особистості передбачає максимальну реалізацію її потреби в активності, передусім у творчій ініціативі, що відповідно актуалізує проблему її творчого самовираження [55, с. 227]. На думку Л. Виготського, справжнє самовираження може бути лише творчим [17].

Як вказують дослідники, творчість виступає родинною властивістю людини. Суспільство створює певні об’єктивні можливості для творчого самовираження особистості, бо саме на особистісному рівні розвиваються, формуються і реалізуються такі можливості, з яких, власне, в кінцевому рахунку складаються і можливості суспільства [66, с. 167]. Можливості самовираження значною мірою залежать від творчого потенціалу особистості.

Існує ціла низка визначення творчого потенціалу особистості. Одним з найпоширенішим є визначення творчого потенціалу як «фонду, сукупності можливостей реалізації нових напрямків діяльності суб’єкта творчості [66, с. 168].

Творчий потенціал окремо взятої особистості визначається як інтегруюча якість, що значною мірою характеризує її можливості, як ставити, так і вирішувати нові завдання в сфері своєї діяльності, яка має суспільне значення. Особистість з високим творчим потенціалом має великі можливості самовираження. Однак, вчені вважають, що недостатньо розглянути творчий потенціал лише в аспекті результативності цієї діяльності, необхідно звернути увагу й на ті зміни структури суб’єкта творчості, «які ведуть внаслідок самовдосконалення, самореалізації та самовираження особистості до змін, які відбуваються в характері та змісті її життєвих проявів» [66, с. 169].

Діалектичною протилежністю творчому потенціалу, вважають вчені, є процес самовираження особистості, у ході якого потенційні можливості опредметнюються. Самоздійснення та самовираження особистості виступає як складний феномен людського буття, в якому одночасно поєднані, мета, засіб, процес цілездійснення і його результат. Вчені пояснюють, що «самовираження збігаючись за своєю сутністю зі свідомою та вільною діяльністю, виступає вже як внутрішній, суб’єктивний її смисл» [66, с. 171].

Основним підґрунтям різних форм творчого самовираження, як вважає Р. Чумічева, є вияв особистістю свого творчого «Я», а його суттєвою ознакою – індивідуальна творча свобода [85].

Особистість може творчо самовиразитися, якщо сформовані необхідні здібності, а саме комунікативні, організаторські, креативні, емоційно-перцептивні, артистичні та ін.

Комунікативні здібності виступають як здатність до спілкування, образного та яскравого мовлення. Вони найбільш яскраво розкриваються у здатності вести діалог, бесіду. При цьому створюється позитивне враження в оточуючих про особистість. Уміння самовираження і наявність комунікативних здібностей це «дві необхідні речі», які обумовлюють одна одну.

Організаторські здібності мають неабияке значення для дійсного, справжнього самовираження особистості. Високий контроль емоцій та поведінки, емоційна стійкість, схильність до домінування, впевненість у собі і своїх рішеннях ­– це лише неповний їх перелік, втім, найчастіше організаторські здібності відіграють основоположну роль саме у самовираженні.

Надзвичайно важливими виступають і риси характеру, такі як вимогливість і тактовність, простота, природність у поводжені, енергійність, самоволодіння, рішучість та ін.

Креативні здібності або здібності до творчості мають для самореалізації особистості одне з визначальних значень. Креативність (від лат. creatio - створення) – творчі здібності, що входять до структури обдарованості особистості в якості незалежного чинника і характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей та їх втілення. Зрозуміло, що креативність особистості є характеристикою, що найбільше уможливлює самовираження. Творче самовираження це процес демонстрації цікавих та оригінальних ідей, думок, це процес вирішення будь-яких справ, до яких людина підходить творчо і нестандартно.

Як зазначає С. Сисоєва, важливою умовою вияву творчої сутності особистості є її всебічність і гармонійність [76, с. 15].

Творчу особистість вчені визначають як «особистість, яка характеризується специфічними особистісними якостями, а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, його оригінальністю [76, с. 16] Важливим для нашого дослідження є ще одне твердження, в якому йдеться, що творча особистість визначається через її творчий потенціал та творчу активність.

Поєднання творчого потенціалу та творчої активності дозволяє особистості досягати найвищих результатів у творчій діяльності. Самовираження є логічним продовженням і результатом творчих пошуків. Активність особистості забезпечує розвиток творчого потенціалу та обумовлює високу здатність до самовираження.

Рівень розвитку цих якостей і здатність до самовираження знаходяться в діалектичній відповідності.

С. Сисоєва, аналізуючи дослідження ряду вчених, говорить, що у більшості з них творча особистість постає як індивід, що має потяг до всього нового, має абсолютно незалежні погляди і він безмежно захоплений своєю справою [76, с. 18]. В. Андрєєв відзначає як одну з характерних рис творчої особистості – сміливість, і пояснює її. Це, в першу чергу, сміливість у постановці проблеми, готовність відмовитися від усталених шляхів її вирішення [6]. З точки зору самовираження ці характеристики є, безперечно, необхідними, оскільки сильна позиція особистості, щодо відстоювання ідеї та її сміливість у рішенні мають значні шанси бути належно сприйнятими і високо оціненими. Творчість для таких особистостей виступає і дійсністю, і метою.

Водночас важливими рисами особистості, які впливають на формування позитивного уявлення про неї є толерантність, чуйність, тактовність, уміння слухати і чути інших. Всі вони створюють позитивний імідж особистості. Оскільки самовираження передбачає, що ідеї, думки, художні твори, свої оцінки художніх явищ, їх характеристики, які особистість бажає продемонструвати іншим, повинні бути не лише озвучені, а й схвально прийняті, то згадані якості цьому будуть лише сприяти.

Водночас, ряд вчених висловлює іншу думку. Вони вважають що умовою творчості є не лише продукування, а й «сприйняття нових ідей, що належать комусь, уміння поступатися і відмовлятися від своїх попередніх думок, критичність, сміливість і терпимість» [79, с. 39].

С. Сисоєва погоджується з багатьма дослідниками, які переконані, що реалізація особистості можлива лише в творчості і що творчість виступає цілісним процесом реалізації особистості [76, с. 21].

Втім, варто додати, що здатність до творчості, хоча вона значною мірою і пов’язана з вродженими задатками, на основі яких потім розвиваються творчі здібності, розвинути можна. Постійне залучення до творчої діяльності, вирішення творчих завдань сприяє її розвитку в усіх без виключення людей.

Я. Пономарьов, який пише що, «до повноцінної творчої діяльності здатна лише людина, що володіє розвиненим внутрішнім планом дій» [61, с. 269].

В аспекті творчої діяльності варто розглянути *художню творчість* як основу самореалізації творчої особистості. Саме в художній творчості особистість має необмежені можливості власного самовираження. Як зазначає О. Туриніна, здатність до творчості пов’язана з певним видом діяльності і без цього вона не може актуалізуватися та реалізуватися на практиці. Проте, зв’язок такого роду є не досить повним. Варто було б вказати ще одну вагому причину, яка виходить за межі творчої діяльності, це здатність розкрити результати власної творчості або, іншими словами, самовиразитися.

Інколи в людей, що займаються творчою діяльністю, виникають проблеми, які стають суттєвими бар’єрами, антистимуляторами, що негативно впливають, як на сам творчий процес, так і на його подальше представлення суспільству у вигляді творчого продукту. Так, В. Моляко вважає, що такими бар’єрами можуть бути як внутрішні, так і зовнішні перешкоди і до них він відносить такі:

Внутрішні:

* певна незібраність, неорганізованість, хаотичність в роботі;
* незацікавленість у роботі, яку необхідно виконати;
* перенапруження та, як результат, незадовільний психічний стан;
* порушення режиму роботи або його повна відсутність;
* невміння чи неспроможність організувати свій робочий час;
* занижена самооцінка.

Зовнішні:

* недостатньо комфортне середовище (клас, кабінет, зал, лабораторія);
* сторонні перешкоди (шум, спека, холод);
* поганий психологічний клімат в колективі;
* занижена оцінка творчої діяльності [79, с. 39–40].

Вчені, що займаються проблемами творчості, наголошують на важливості питання стимуляції творчої діяльності та творчої активності, при цьому вони помітили і певні перешкоди на цьому шляху. Це «страх людини виявитися «білою вороною», схильність до конформізму (відсутності власної аргументованої позиції), певні моральні заборони тощо [79, с. 41].

О. Туриніна, у контексті творчої самореалізації та самовираження, розглядає проблему впливу зовнішньої мотивації творчості. Її розуміють, як позитивну, так і негативну. До першої відноситься заохочення увагою, суспільне визнання, схвальна оцінка, матеріальна винагорода тощо. До другої – жорстка критика, невизнання, осуд. Можливе і поєднання позитивного з негативним, коли думки аудиторії розділяються, коли з одного боку частина колективу чи суспільства визнає і схвалює, а для іншої це неприйнятно. У цьому контексті вчена пояснює, що «істотність впливу зовнішньої мотивації прямо залежить від рівня внутрішньої, тобто, як зазначає вчена, чим меншою є внутрішня мотивація, тим істотнішою буде зовнішня. Її вплив може домінувати, а відтак самовираження як результат, не буде відповідати бажаному [79, с. 41].

Розглядаючи питання здатності до самовираження у контексті характеристики творчої особистості варто проаналізувати саме поняття *«творча особистість».*

Слід зауважити, що на сьогодні поки що немає єдиного визначення. Причому це стосується і поняття *«особистість»*. Це все говорить, у першу чергу, про багатозначність понять. Кожен дослідник намагаючись максимально розкрити проблему знаходить щось особливе, нове. Втім, для нас важливою є думка, навколо якої об’єднані всі вчені, це думка про те, що творча особистість може реалізуватися лише в творчості.

Як відомо, творча особистість – це людина з високим рівнем знань, яка у своїй діяльності відсуває все шаблонне та стандартне, продукт її творчості відзначається оригінальністю, новизною тощо. Дослідники відзначають і незвичайність стилю життя творчої людини, який характеризується різноманітністю, ця людина може мати багаті зв’язки з навколишнім світом [79, c. 58]. Вплив на становлення творчої особистості має і біологічне успадкування і соціальне, її активність та те середовище, в якому вона творить.

Наступна схема є переосмисленням, запропонованої А. Кузьмінським та В. Омеляненком, схеми впливу на особистість зовнішніх і внутрішніх чинників [39, с. 22]. Вона дозволяє цілісно уявити чинники впливу на творчу особистість (див. рис 1.).

Біологічне успадкування

Природно-соціальне середовище		**Творча особистість**		Соціальне успадкування

Активна творча діяльність

Рис. 1. Чинники впливу на розвиток творчої особистості.

Сутність поняття «творчої особистості» інколи розглядається через призму творчого стилю діяльності або через здатність до творчої активності. Тоді предметом наукових дискусій постає проблема впливу на творчу активність особистості внутрішніх або зовнішніх факторів, які сприяють її розвитку чи навпаки гальмують.

Дослідники говорять, що творча особистість самостійно може ставити проблеми і їх вирішувати, їм притаманні незалежність мислення від певних стереотипів та зовнішнього впливу. Їх самовираження найчастіше і виявляється через творчість. Творчість є тим інструментом, який дозволяє особистості самовиражатися.

Разом з тим, деякі дослідники вважають, що в творчості головним є не зовнішня активність, а внутрішня – створення свого ідеалу, образу світу. Зовнішня активність особистості – це лише реалізація ідеї в кінцевому витворі і виступає другорядною по відношенню до внутрішньої активності [23, с. 101–102].

Творча активність виступає своєрідним, характерним внутрішнім генератором, який робить особистість здатною до творчості, до творчого самовираження.

Відомо, що творчі можливості особистості можна виявити лише в творчій діяльності та взаємодії. Саме вони визначають її успішність, яка значною мірою забезпечується самовираженням особистості. Важливого значення набуває врахування суспільної особистості, в якій досить конкретно «виражається основний зміст людини як соціальної істоти» [76, с. 25].

У контексті нашого дослідження варто навести висновки, зроблені Р. Стернбергом і узагальнені О. Туриніною. Йдеться про те, що процес творчості можливий при наявності в особистості трьох інтелектуальних здібностей, якими, на думку вчених є:

* *синтетична,* під якою розуміється здатність бачити всі проблеми інакше, ніж це роблять інші, а також уникання стандартного способу мислення;
* *аналітична,* яку розуміють як здатність продукувати ідеї, що є гідними для подальшої розробки;
* *практична* – уміння переконувати людей в цінності ідеї, творчого доробку тощо.

Зрозуміло, що остання – практична, для самовираження творчої особистості має найвагоміше значення [79, с. 62].

Існує пряма залежність між сформованістю творчої особистості і такими її рисами, що сприяють самовираженню як схильність до самоактуалізації, швидкість мовлення, імпульсивність, абсолютна незалежність суджень, оригінальність та широта інтересів [76, с. 30].

Набуття здатності до самовираження є тривалий процес і він залежить від певних чинників. Серед них можна виокремити такі, як рівень сформованості особистості, біологічна (генетична) спадковість, культурно-освітній простір, в якому відбувається становлення, соціального розвитку та виховання. Без перебільшення можна назвати ключовими у формуванні здатності до самовираження такі складові, як самоосвіта та саморозвиток.

Особлива роль у цьому процесі належить вчителю, адже щоб створити умови для творчого самовираження, потрібно передусім визначити потенційні можливості дитини, її інтереси, захоплення, нахили, бажання, уподобання, врешті-решт у кожної дитини є своя мрія, яку вона хоче втілити.

Для визначення потенційних можливостей можна скористатися розробленими методиками, за допомогою яких провести:

* діагностику рівня розвитку особистісних якостей;
* вивчення індивідуальних психічних властивостей (увага, пам’ять, організованість, почуття відповідальності, почуття гумору, здатність до саморегуляції;
* вивчення спрямованості особистості (ідеали, ціннісні орієнтації, потреби, мотиви, інтереси бажання);
* діагностику досвіду тощо [47, с. 21].

І. Бех у своїх працях підкреслював важливість і необхідність самовираження особистості, вважаючи її одним із способів спілкування з навколишнім світом. При цьому він наголошував на необхідності дотримання певних позицій педагогами, які мають ґрунтуватися на принципах забезпечення оптимального самовизначення особистості, її самоствердження. Особистість, на думку вченого, має обов’язково формуватися в активній творчій діяльності та бути здатною до саморозвитку та самовдосконалення [8].

О. Джафарова переконана, що «в самовираженні особистість виявляє і втілює свій «образ Я», як цілісну уяву про себе – свої здібності, особисті якості, свій статус у суспільстві, про уяву, яка обумовлена відношенням до себе і формується шляхом порівняння себе з іншими людьми» [20, с. 20].

Вчена робить висновок, що самовираження це процес і результат використання індивідуумом свої потенційних можливостей, які виявляються і розвиваються завдяки власним зусиллям через співтворчість та взаємодію з іншими людьми та соціумом. О. Джафарова погоджується з думками інших вчених, які припускають, що на самовираження може впливати як сама людина через власну діяльність, так і інші (через спільну діяльність). Все це значною мірою сприяє розвитку внутрішнього світу [20, с. 21].

А. Богуш запропонувала своє бачення структури самовираження та виокремила такі компоненти:

* намагання привернути до себе увагу інших;
* уміння виразити власне «Я»;
* презентувати власні успіхи та досягнення;
* показати власні переваги в певному виді діяльності тощо [20, с. 21; 11].

Як зазначають дослідники, самовираження може мати свої різновиди, але особливим, серед них є *творче самовираження*. Вважається, що і в соціальному, і в особистісному плані воно є найбільш продуктивним і виступає як найвища сходинка результативності творчої діяльності людини [20, с. 23]. Здатність самовиражатися для творчої особистості є, за А. Меліком-Пашаєвим, вектором самореалізації, головним стрижнем його життя.

О. Джафаровою у контексті творчого самовираження аналізується ціла низка праць. Їх автори А. Бойко, О. Зикова, А. Солдатова, К. Бєлякова. Результатом цього аналізу став висновок, що «в творчому самовираженні особистості відбувається безперервне формування таких структурних елементів «образу Я», як намагання, думки, почуття, уявлення тощо. Окрім того в дослідженнях наголошується, що важливою ознакою самовираження є творча свобода.

Як висновок, вчена зазначає, що «творче самовираження багатофункціональне, воно активно сприяє прояву і перетворенню всього внутрішнього світу людини, забезпечує його самовтілення і презентацію себе іншим». Вченими також виявлена схожість здійснення творчого процесу і творчого самовираження [20, с. 25].

Таким чином, процес самовираження є рухом до самозростання. Набуття особистістю здатності до самовираження – процес тривалий і залежить від вроджених задатків, здібностей, інтересів, захоплень, нахилів і бажань. В основі художньо-творчого самовираження особистості лежить її активна творча діяльність, в якій вона намагається звернути на себе увагу, хоче бути почутою і визнаною. Активність особистості обумовлює високу здатність до самовираження.

Висновки до першого розділу

Теоретичний розгляд проблеми художньо-творчого самовираження особистості дав змогу виявити її складність та актуальність.

Розвиток творчої особистості – питання яке хвилює вчених-теоретиків і педагогів-практиків, це є пріоритетним завданням сучасної школи, запитом суспільства.

Творче самовираження виступає як складний багаторівневий та безперервний процес свідомої цілеспрямованої матеріально-практичної, соціальної та творчої діяльності. Його метою є втілення суб’єктивного призначення особистості, її здатність до пізнання свого власного образу, ідеалу, світосприйняття та розкриття себе у цьому світі.

Здатність до самовираження залежить від рівня сформованості особистості її освіти, потенційних можливостей та передбачає максимальне розкриття творчого потенціалу.

Розвиток особистості, її творчого потенціалу призводить до появи потреби в самовираженні. Процес самовираження може бути представлений у формі саморозкриття або самопрезентації, відбуватися перед певною аудиторією, склад якої залежить від творчих інтересів і масштабів самої особистості.

Самовираження виступає як прагнення бути почутим іншими, є способом демонстрації творчих досягнень та розвитку власного «Я», що відбувається через співтворчість, співпрацю з іншими людьми та світом у цілому. Самовираження є процесом реалізації художньо-творчого потенціалу, що носить індивідуально-особистісний характер, сприяє просуванню людини до вершин професійної майстерності.

Самовираження є необхідною умовою самореалізації творчої особистості в художньо-творчій діяльності. Самовиражаючись та самореалізуючись особистість розкриває свій внутрішній потенціал, утверджується в самій собі і в соціумі.

Органічне поєднання творчого потенціалу та творчої активності особистості дозволяє їй досягати найвищих результатів у художньо-творчій діяльності. Самовираження виступає демонстрацією творчих пошуків, в якому особистість прагне визнання своїх здобутків. Художня творчість має необмежені можливості самовираження особистості, а здатність до неї важливою характеристикою творчої особистості.

***РОЗДІЛ 2.* МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ**

2.1. Проблема розвитку здатності до художньо-творчого самовираження в теорії і практиці мистецької освіти

Сучасна мистецька освіта серед найважливіших своїх завдань визначає всебічний розвиток школярів, формування в них духовної культури, розвиток їх талантів, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей та потреб, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, формування потреби в духовному самовираженні. Школярі мають набути цілу низку необхідних компетентностей, серед яких культурна компетентність, що передбачає залучення учнів до різних видів мистецької творчості шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості. Про все це йдеться в Державному стандарті початкової освіти [19] та проекту Державного стандарту базової середньої школи [62].

Задекларованою метою мистецької освіти виступає формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини. Вказується, що учні початкових класів мають виявляти художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності, … пізнавати себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво [19].

У проекті Державного стандарту базової середньої освіти також вказується на важливість і необхідність формування культурної компетентності, що передбачає «здатність до розуміння й пошанування творчого способу вираження та передачі ідей та смислів в різних культурах і через різні види мистецтва й інші культурні форми; розуміння, розвиток і вираження власних ідей та відчуття своєї ролі в суспільстві в різні способи і в різних умовах» [62].

З цих документів стає зрозумілим, що здатність до самовираження виступає ключовою і її формуванню слід надавати особливої уваги.

Вся історія становлення мистецької освіти пов’язана з пошуком найбільш досконалих методик, адже суспільство потребувало якісних змін у підготовці підростаючого покоління до життя. Про це писав О. Ростовський, аналізуючи суперечливу ситуацію, яка склалася в художній культурі і освіті в XX столітті, а саме: «з одного боку розширилися потенційні можливості реалізувати себе і перетворювати світ за законами краси, з другого – стають дедалі очевидними вияви різних форм бездуховності, … обивательської невибагливості в мистецтві тощо», а далі вчений вказує, що все це «пояснює прагнення багатьох відомих діячів музичної культури прилучитися до пошуків ефективних методик музичної освіти дітей» [71, с. 91].

У контексті нашого дослідження аналіз результатів таких пошуків має особливе значення, адже майже всі вони так чи інакше були спрямовані на формування в дітей здатності до художньо-творчого самовираження.

Важливим результатом пошуків ефективних методик музичного розвитку дітей стала система музично-ритмічного виховання, яку створив швейцарський педагог і композитор ***Еміль Жак-Далькроз***. Його музично-педагогічна концепція формування особистості, її здібностей і вмінь через рух, стала одним з найвизначніших досягнень мистецької педагогіки XX століття.

З точки зору проблеми самовираження, дана методична система була на той час унікальною. Діти залучалися до рухової діяльності, але ця діяльність передбачала, що в ній буде реалізовуватися триєдність музики, слова і руху, як засобу формування гармонійно розвиненої особистості [71, с. 92]. Діти через рух виражали свої емоції, всі ці рухи були не лише відображенням темпу, ритму, пульсу чи динаміки – вони були віддзеркаленням тих образів і почуттів, які викликала музика в свідомості дітей. Цими рухами вони передавали світ своїх емоцій. Кожна дитина відчувала це по-своєму, а відтак виражала лише власне, особисте відношення до музики.

Систематичне залучення до музично-ритмічної діяльності учнів, яка здійснювалася в умовах колективного навчання, допомагало розвинути впевненість у собі, кожен намагався розкривати рухами ті емоції, які були особисто в нього. Учні вчилися розкривати свій світ за допомогою рухів, вчилися за допомогою них самовиражатися.

Девізом вченого-педагога було – «ти сам твір мистецтва, відкрий мистецтво в самому собі, в своєму тілі». О. Ростовський, аналізуючи методичну систему Е. Жак-Далькроза, говорив, що в ній закладена ідея використання людського тіла як своєрідного інструмента, завдяки якому «розвивається ритмічне чуття, співацький голос і рухова координація, закладаються умови для формування інших компонентів музичності». Втілення цієї ідеї забезпечує і розвиток здатності до самовираження, а відтак її варто використовувати при розробці відповідних методик.

Серед найбільших здобутків мистецької педагогіки XX століття є педагогічна концепція і методична система музичного виховання німецького композитора і педагога ***Карла Орфа.***

Найважливішими компонентами цієї системи стали творчість як метод навчання, елементарне музикування на простих музичних інструментах, театралізація. Згадані компоненти комплексно впливають на формування здатності до художньо-творчого самовираження. Відомо, що у процесі творчості активізуються увесь потенціал особистості, її здібності, мислення, уява, фантазія. Така активізація сприяє їх розвитку. К. Орф писав, що «власна дитяча творчість, навіть найпростіша, власні дитячі знахідки, навіть найскромніші та власні дитячі думки, хоч і найнаївніші, – все це формує особистість в атмосфері радості, виховує людяність та стимулює розвиток творчих здібностей» [Ростовський 101].

Наслідком творчої діяльності є творчий результат, певне досягнення. Він спонукає дітей поділитися ним зі своїми однолітками. Вміння виконувати на публіці художні твори набувається в художньо-творчій діяльності.

Досягненням К. Орфа було впровадження музикування на елементарних дитячих інструментах. Дана ідея виходила з бажання композитора залучити до інструментального виконавства всіх без виключення дітей. Він вважав, що «якщо музикування проводити на класичних музичних інструментах, то їх освоєння вимагає і зусиль, і часу, тривалих вправлянь, а це значно відволікатиме увагу дітей. Запропоновані Орфом інструменти не вимагали цього і учні могли долучитися до виконавства з перших занять, отримуючи насолоду від колективного музикування. Діти могли собі обирати будь-який інструмент і імпровізувати на ньому. Це розширювало фантазію, збагачувало їх музичну мову.

На думку К. Завалко та С. Фір «метою такого музикування є навчання у дії і найбільш природно воно відповідає можливостям дітей … та принципам ігрових методик» [25, с. 8].

Ще однією важливою особливістю було використання для музикування дитячого фольклору, народної словесної творчості: лічилок, дражнилок, приказок, скоромовок чи закличок. Всі вони зрозумілі дітям, на їх основі вони легко створювали свої варіанти виконання. Педагог говорив: «важливо те, що світ простих форм поезії не потребує композитора, щоб покласти його на музику». Самі діти стають і композиторами, і виконавцями і слухачами. В такій діяльності ефективно формується здатність до самовираження. Діти, імпровізуючи на різних інструментах, створюючи прості ритмічні рисунки, демонструють їх перед іншими, а також вчаться слухати інших. Дана діяльність є діяльністю самовираження в елементарній художньо-творчій діяльності.

Як зауважують К. Завалко та С. Фір, «педагогіка К. Орфа являє собою особливий тип музичної педагогіки, яку називають креативною», вона передбачає створення умов для власної дитячої творчості. Вчені зазначають, що творче музикування – це можливість набуття різноманітного музичного досвіду спілкування, творчості і фантазування, спонтанності і самовираження [25, с. 7].

К. Орфом активно використовувався такий синтетичний вид діяльності як театралізація. Театралізована пісня, яка виконувалася з ритмічним супроводом на елементарних музичних інструментах справляла неабиякий розвиваючий вплив на особистість дитини. Її самовираження через твір, часто власно створений, набувало неповторного характеру. У такій діяльності повною мірою реалізувався художньо-творчий потенціал, розкривалися здібності учня і значною мірою був зорієнтований на його природні сили.

Ще одним значним досягненням музичної педагогіки XX століття стала система музичного виховання ***Золтана Кодая.***

Головним видом діяльності в школі, на думку автора системи, має бути хоровий спів. Для З. Кодая було важливо, щоб учні відчували радість від колективного виконання. Він вважав, що людський голос це найдоступніший і найкращий інструмент. Можна додати, що колективне виконання характеризується втіленням спільної ідеї, яка народжується у процесі підготовчої художньо-творчої діяльності та реалізується на сцені чи в класі, перед аудиторією чи без неї. Кожна дитина в колективному співі збагачує його своїм тембром, своїм відношення до музичного образу. Це особливий вид самовираження, коли загальне і одиничне тісно переплітаються і при цьому кожен розкриває свій світ почуттів, ідей переживань.

Особливістю методичної системи З. Кодая було використання в музично-освітній діяльності народної пісні, національного фольклору. З точки зору проблеми самовираження ця думка має неабиякий сенс. Народна пісня – це усна народна творчість, яка пройшла випробування часом. Це відбулося завдяки постійній передачі від покоління до покоління кращих її зразків, і це не що інше, як здатність самовираження. Співаючи і створюючи пісні народ розкривав свої думки та сподівання.

Золтан Кодай розумів важливість використання народної пісні в музичному вихованні дитини. З позиції нашого дослідження варто підкреслити прогресивність методичної системи угорського педагога-музиканта, яка на сьогодні ще не розкрили весь свій освітній потенціал.

Ідеї музичного виховання ***Марії Монтессорі*** є предметом розгляду багатьох вчених різних країн. Запропонована нею педагогічна система є втіленням бажання максимально розкрити художньо-творчий потенціал кожної дитини. «Вільне виховання» – це, перш за все, створення невимушеної творчої атмосфери, в якій учень може втілити свої ідеї, виразити почуття. Від розвитку уваги до звуків, через вслуховування в тишу, до власного музикування, чи створення малюнків під музику, які загострюють слух, концентрують увагу дитини здійснюється їх музичний розвиток. Уміння слухати і чути когось або щось є важливою складовою здатності до самовираження. Особистість, яка має внутрішню потребу до самовираження, має також давати можливість самовиражатися іншим, при цьому вона має ще й вміти давати оцінку ідеям та думкам, які вона чує від інших.

Необхідність урахування сенситивних періодів у процесі формування здатності до художньо-творчого самовираження за системою М. Монтессорі виходить з природи самої людини та природи художньої творчості. Розуміння цього дозволяє максимально використати можливості віку, розкрити художньо-творчий потенціал, залучити дітей до художньої творчості, утвердитись у собі.

Помітний вплив на сучасну мистецьку освіту зробив японський музикант-педагог ***Сініті Судзукі.*** Він був переконаний у необхідності раннього музичного виховання. В його методичному доробку не вказується прямо на необхідність формування здатності до самовираження, однак він був упевнений у важливості навчання дітей музичної мови – мови інтонацій. Діти вчаться виражати свої почуття за допомогою такої мови. Це має починатися у ранньому дитячому віці.

Використання скрипки, як інструменту з нетемперованим строєм у музичному вихованні, на думку С. Судзукі, інтенсивно розвиває і музичний слух, і високу чутливість до змін звуку, «дає можливість глибше відчути не лише ладові тяжіння, а й навіть внутрішнє напруження всередині мінімальних інтонаційних побудов» [32, с. 15].

Дана методика дозволяє формувати високу чутливість дітей до найтонших відтінків музичної мови. Вони вчаться її чути і розуміти. У дітей формується здатність цією мовою виражати свої емоції і почуття.

Значний внесок у мистецьку педагогіку XX століття внесла уругвайська педагог ***Альсіра Легаспі де Арісменді.*** Її ідеї щодо раннього виховання і його впливу на формування інтелектуальних і творчих здібностей, сьогодні мають підтвердження багатьох вчених-педагогів і психологів. У контексті формування і розвитку здатності до самовираження поєднання інтелектуальних і творчих здібностей є важливою передумовою успішності цього процесу. Здатність демонструвати ідеї, думки, враження, наповнювати їх змістом, аргументовано відстоювати – все це потенційна можливість дітей, музичне виховання яких почалося на ранніх етапах життя.

Педагог зауважує, що хоча «процес пізнання і в дітей, і в дорослих однаковий і це, на її думку, поступальний рух по спіралі, однак існує відмінність у тому як діти і дорослі бачать світ, як вони думають» [7, с. 17]. Це відбувається і за рахунок різного життєвого досвіду. З часом діти набувають цього досвіду, у них змінюється коло інтересів, однак тут слід максимально використати дитячий вік, аби безпосередність їхніх думок не втратилася, а набула розвитку.

У сучасній вітчизняній мистецькій педагогіці ідеї А. Арісменді знайшли своє відображення і втілення, це зокрема методика, розроблена Н. Ветлугіною і розкрита в навчальних посібниках «Теорія і методика музичного виховання в дитячому садку» та «Музичний розвиток дитини».

Формування здатності до самовираження було одним з важливих елементів методики музичної освіти ***Василя Миколайовича Верховинця***. Ця ідея походить як визначальна в його науково-педагогічному доробку і розкрита в посібнику «Весняночка». Як зазначає О. Ростовський, педагогічна та естетична значущість «Весняночки» полягає в тому, що вміщені в ній твори дають дітям змогу відчути на собі благотворну дію музики й слова, танцю і ритмічних рухів» [71, с. 149].

Пісні-ігри, твори для інсценізації та твори з музично-ігровими образами складають три великі групи, які представлені в збірці. Включення ігрових елементів в усі види художньо-творчої діяльності було викликане переконанням педагога-музиканта щодо необхідності максимального використання природнього потягу дитини до ігрової діяльності.

В такій діяльності діти могли щонайбільше виявити свій творчий потенціал. Вона захоплювала дітей, спонукала до спілкування. Цю методику можна вважити унікальною з точки зору формування здатності до художньо-творчого самовираження, адже всі види діяльності передбачали його. Діти залучалися до абсолютно природньої для їх віку діяльності, і тут можна стверджувати, що принцип природодоцільності знайшов максимальне втілення.

Діти мали можливість висловлюватися за допомогою пісні, танцю, рухів під музику, міміки, жестів. Значної уваги В. Верховинець надавав імпровізації. О. Ростовський писав, що «педагог вважав головним те, щоб дитина могла проникнутися почуттями, вираженими в пісні, і прагнула *виразити* їх», а ще, вказує вчений, «привертає увагу те, що педагог націлював дітей на свідоме сприймання музики, стосовно якої слід було знайти необхідні виразні рухи» [71, с. 151].

Аналізуючи збірник «Весняночка», О. Ростовський відмітив, що подані там музичні ігри з близькими і цікавими сюжетами та казковими або життєвими образами, ігри-імпровізації повною мірою задовольняють потребу дітей у «вільному, ігровому вираженні думок та почуттів» Гра, продовжує вчений, «є символічним відтворенням уявної дії» [71, с. 152–154].

Можна провести певні паралелі між педагогічною системою Е. Жак-Далькроза і методикою В. Верховинця, з точки зору нашого дослідження. Обидва автори розглядають триєдність музики, слова і руху як засіб формування цілої низки здібностей і вмінь особистості. Їх методичні поради, якщо їх розглядати у контексті формування здатностей до самовираження у процесі музично-творчої діяльності, повною мірою відповідають сучасним уявленням про даний процес. В їх ідеях закладені концептуальні основи методики формування здатностей до самовираження, а відтак вивчення їх музично-педагогічного досвіду є важливою передумовою її розробки.

У сучасних методиках мистецької освіти широке відображення знайшли ідеї ***Миколи Дмитровича Леонтовича***. Його увага до народної пісні, визнання провідної ролі фольклору в музичному вихованні, взаємозв’язку різних видів музичної діяльності та розвитку художньо-образного мислення постають як цілісна концепція виховання, яка не втратила своєї актуальності й сьогодні.

З точки зору дослідження проблеми художньо-творчого самовираження в теорії та практиці мистецької освіти, варто підкреслити особливу роль М. Леонтовича, який у своїй музично-педагогічній діяльності втілював ідею розвитку здатності школярів до самовираження.

В його педагогічному доробку можна знайти рекомендації щодо поєднання класної та позакласної музично-освітньої діяльності. Сьогодні можна із впевненістю сказати, що таке поєднання отримало широке впровадження. Учні вивчають музичне мистецтво в школі, мають можливість долучитися до участі в шкільних гуртках та відвідувати позашкільні заклади мистецької освіти. Учні шкіл беруть участь в різноманітних творчих конкурсах, де вони реалізують і розвивають здатність виражати свої думки, емоції, почуття.

М. Леонтович вбачав за необхідне формування музичних здібностей особистості дитини на зразках української народної пісні. Сьогодні доведено позитивний вплив народнопісенної творчості, національного фольклору на розвиток людини. Композитор і педагог був впевнений, що лише народна пісня дозволить повною мірою розкрити художньо-творчий потенціал дитини. Ці ідей перегукуються з ідеями Золтана Кодая, який також надавав виключної ролі народно-фольклорній музиці у художньому вихованні підростаючого покоління.

У методиці М. Леонтовича закладено важливе підґрунтя для реалізації питання формування здатності до художньо-творчого самовираження. Це – увага до розвитку власної творчості дітей. Шляхом складення простих мелодій самими учнями, в якому вони виявляли свою фантазію та уяву, розкривався їх творчий потенціал [71, с. 138].

М. Леонтович вважав за необхідне залучення школярів до гри в оркестрі, яка давала можливість отримати виконавську практику, а це, як відомо є важливою складовою здатності до художньо-творчого самовираження.

У контексті проблеми формування здатності до самовираження варто розглянути особливості методики музичної освіти дітей, розробленої композитором і педагогом ***Кирилом Григоровичем Стеценком.*** Як вказує О. Ростовський, його «педагогічні ідеї … ґрунтувалися на глибокому знанні сучасної йому педагогічної теорії, багатому досвіді вчителя-практика» [71, с. 142].

У програмі, яку він розробив для школи значна увага була приділена її змістовому наповненню. Це має значний інтерес з позицій нашого дослідження. Згідно з класифікацією К. Стеценка, пісенний матеріал, який у ній представлений, поділяється на пісні з рухами, пісні з іграми, танцями, пісні з гімнастичними рухами, драматизація зі співом, пісні настрою та пов’язані з класними розмовами тощо. Як бачимо, весь зміст програми, це твори, які передбачають розкриття здатності до самовираження. К. Стеценко як і М. Леонтович відстоювали ідею щодо «ставлення до народної пісні як найправдивішого за своєю художньою та естетичною сутністю життєвого явища» [71, с. 136]. Сьогодні ідеї К. Стеценка втілені в діючих програмах з музичного мистецтва. На їх основі можна досить ефективно формувати в школярів здатність до самовираження.

На розвиток і становлення мистецької освіти України значний плив зробив видатний музикознавець і педагог ***Болеслав Леопольдович Яворський.*** Його ідеї продовжують розвиватися і втілюватися в життя. У контексті нашого дослідження можна навести приклади того, як розумів Б. Яворський мету музичного виховання та його завдання. Однією з цілей він бачив розвиток художньо-творчого мислення дітей. Він вважав, що найважливішою практичною здібністю людини є активність інтонаційного мислення. Доречним буде навести крилату фразу, що належить Р. Декарту «Я мислю, отже я існую». Проблема формування мислення безпосередньо пов’язана з проблемою формування здатності до самовираження. Між розвитком обох здатностей існує діалектична залежність.

Б. Яворський сформулював завдання, які має вирішувати музичне виховання, серед них він виокремив: «виховання учнів шляхом розвитку їх музичного мислення, як здатності осмислювати логіку розвитку музичної мови, виявляти її закономірності, внутрішні зв’язки, тобто здатності розуміти мову музики і розмовляти нею» [71, с, 158]. Цю цитату ми привели повністю, аби зберегти її цілісність і повноту та показати відношення автора до проблеми формування здатності розуміти мову і спілкуватися нею, до проблеми формування здатності до самовираження.

Увага до проблеми розвитку здатності дітей до самовираження значною мірою приділено в методиці музичного виховання, яка була розроблена ***Наталією Олексіївною Ветлугіною***. В її книзі «Музичний розвиток дитини» зазначається: «музика вводить дитину в світ хвилюючих і радісних переживань, відкриває їй шлях естетичного освоєння життя, в рамках доступних її вікові, але, як вказує вчена, щоб відкрити перед нею двері у цей світ, слід розвивати здібності, які потім успішно виявлятимуться в музичній діяльності» [16, с. 3].

Автор методики дає різноманітні рекомендації та пояснює механізми виконання тих чи інших завдань, вирішення яких сприятиме набуттю здатності до художньо-творчого самовираження.

Так, Н. Ветлугіна на прикладі розучування пісні, розкриває один з етапів роботи. Він передбачає, що перед дитиною ставиться завдання «діяти самостійно й оригінально». «Дітей спонукають до створення пісень для подальшого їх виконання перед однолітками. Педагог наголошує, що характер попередніх завдань змінюється, і виконуючи їх, діти мають вже не лише намагатися виразити свої думки, настрої та почуття, а й самі їх «вибрати». Н. Ветлугіна зазначає, «при цьому посилюється усвідомленість пошуків виражально-зображальних засобів» [16, с. 198].

Цей фрагмент музичного заняття яскраво засвідчує про намагання максимально створити такі умови, які дозволятимуть розкривати художньо-творчий потенціал дитини.

Вчена-педагог наголошує на важливості дитячої музичної творчості для їх розвитку. Вона пише, що дитяча музична творчість формується в багатьох видах музичної діяльності. Це може бути в процесі вивчення пісні, проведення гри, чи розучування танцю – всі вони потребують виконання, а «всім видам музичного виконавства властива спільна й найістотніша риса: виконання завжди має виражати музично-поетичний зміст» [16, с. 216]. Включення дітей у таку діяльність, яка потребує активізації внутрішніх сил, спрямованих на розкриття образу, ідеї твору, почуттів, безумовно, сприяє формуванню здатності до самовираження. Їх намагання донести закладений зміст спонукає до творчого пошуку.

Методика Н. Ветлугіної спрямована на розвиток усього комплексу музичних здібностей дітей, формування різноманітних вмінь та творчих якостей, однак розвиток здатності до самовираження виступає одним з ключових.

Важливою віхою в становленні сучасної мистецької педагогіки XX–XXI століть стала розробка системи масового музичного виховання школярів ***Дмитра Борисовича Кабалевського***. У контексті формування здатності школярів до художньо-творчого самовираження ідеї музиканта-педагога мають неоціненне значення. Так, ним було визначено спрямування, зміст, методику та організацію навчально-виховного процесу. Розкриті принципи, на яких вони мають гуртуватися. Ці принципи можуть бути покладені і в основу формування здатностей до самовираження, серед них виокремлені такі, як: принцип активізації музичного мислення, принцип зв’язку музики з життям. Слухання та аналіз музики, яким надається особливе значення сприяють розвитку мови учнів, здатності донести свою думку, передати свої враження і почуття. У них розширюється лексичний запас. Учні вчаться сприймати не лише музику, але й думку іншого, чути її і розуміти. Все це дозволяє говорити про розуміння композитором важливості розвитку здатності до самовираження дітей. Розвиток цієї думки прослідковується через всю музично-педагогічну систему Д. Кабалевського.

Переосмислення ідей Д. Кабалевського у контексті української національної культури та розробка теорії та методики музичного виховання в початковій та базовій середній школі належить ***Олександру Яковичу Ростовському***.

Здатність до самовираження, вважає вчений, є однією з найважливіших у структурі особистості дитини. Завдяки цій здатності дитина пізнає світ та заявляє про себе. У представлених О. Ростовським методиках наскрізною ідеєю виступає розвиток творчого потенціалу школярів, який має здійснюватися в активній музично-творчій діяльності. Особлива увага приділяється формуванню музичного сприймання, навчанню співу, грі на дитячих музичних інструментах, засвоєнню музичних знань і умінь. Програми з музики для середніх загальноосвітніх шкіл, створені авторською групо під керівництвом О. Я. Ростовського, передбачають активне залучення учнів до музично-ігрової діяльності. Різноманітність видів музичної діяльності на уроках музичного мистецтва робить їх цікавими і привабливими для дітей. Вони виражають своє ставлення до музики, розкривають свої почуття.

О. Ростовському належить розробка методу художньо-педагогічного спілкування, який він розглядав як метод керування музичним сприйманням. Втім, з точки зору формування здатності до художньо-творчого самовираження даний метод може виявитися особливо дієвим.

Вчений пише, що спілкування має різні форми, а саме: форму психічного контакту між людьми у процесі їх взаємодії, коли цей контакт відбувається у процесі спільної діяльності, або у процесі обміну вербальною і невербальною інформацією. Міжособистісному спілкуванню властиві безпосередній інформаційний контакт. Що стосується уроків музичного мистецтва, то його «предметною основою є музичне сприймання як форма художнього спілкування» [70, с. 212–213]. Учні вчаться спілкуватися один з одним, ділитися своїми творчими знахідками.

О. Ростовський пише, що «у спілкуванні з дітьми важливим є фон стосунків, доброзичливість вчителя, його настрій на уроці, міміка з якою він спілкується з учнями, характер інтонації, репліки тощо. Вчений зауважує, що «кожен елемент уроку вимагає своєї мікросхеми спілкування», на уроці має панувати творча атмосфера, де учень має виступати рівноправним партнером у художньо-педагогічному спілкуванні [70, с. 222].

Все сказане дає підстави до висновку про значну увагу вченого-педагога до проблеми формування здатності учнів до самовираження на уроках музичного мистецтва, а його методичні поради так чи інакше стосуються цього важливого питання.

Аналіз проблеми формування здатності до художньо-творчого самовираження в теорії та практиці мистецької освіти показав, що над її вирішенням працювали вітчизняні та зарубіжні вчені, музиканти-педагоги, її вирішували педагоги практики. Їх науково-педагогічний доробок складають методичні системи, мистецько-освітні концепції, методики та методичні поради, в яких приділена значна увага до проблеми формування здатності до самовираження та намічені шляхи її вирішення.

2.2. Педагогічні умови та принципи формування здатності школярів до самовираження

Серед низки завдань, які мають вирішитися у ході нашого дослідження визначено обґрунтування педагогічних умов формування здатності до художньо-творчого самовираження та розкриття принципів на яких має здійснюватися цей процес.

До найважливіших чинників, що впливають на перебіг освітнього процесу та на його результати вчені відносять *педагогічні умови.*

Вченими доведено залежність розвитку особистісних якостей та здібностей від соціальних умов. Людина, що живе в соціумі, в певному середовищі, виступає не їх пасивним об’єктом впливу, людина – це діяльна істота, а відтак, вона активно впливає на розвиток цього середовища.

Як філософська категорія, умова виражає відношення предмета до навколишніх явищ, без яких вона не може існувати. На відміну від причини, яка породжує те чи інше явище або процес, умова, власне, і становить те середовище, в якому вони розвиваються і формуються. Філософи зазначають, що люди, які пізнали закони природи, можуть самі створювати сприятливі і усувати несприятливі умови.

Умови, у свою чергу, можна поділити на умови виникнення речей і умови їх існування. Важливим, з точки зору нашого дослідження, є твердження, що будь-яка «умова сама собою без діяльності не може перетворитися на нову дійсність, продукувати її, вона лише створює можливість нової речі як зумовленої» [83, с. 703–704].

Як наукова категорія, умова в більшості позначає обставину чи обстановку або виступає як необхідна обставина, що робить можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь [4, с. 632].

Г. Падалка визначає поняття *умови навчання мистецтва,* які розуміє, як «цілеспрямовано створені чи використовувані обставини мистецького навчання, що забезпечують можливість досягнення його результативності» [56, с. 160].

Наведені визначення вказують на неоднозначний підхід вчених до розуміння сутності поняття умова, однак всі вони об’єднані думкою, що її створення забезпечує більший чи менший рівень певних досягнень.

Процес формування здатності до самовираження складний і тривалий, передбачає систематичну і цілеспрямовану роботу та може мати певні етапи. Його ефективність значною мірою залежить від педагогічних умов. До цих умов ми віднесли такі, як: *створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння на уроці; створення ситуації успіху; залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності на уроках та в позаурочний час.*

Розкриємо детальніше їх сутність.

Дотримання першої умови – ***створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння*** ***на уроці*** передбачає забезпечення рівності всіх учнів у можливості висловити свою думку, бути почутими і зрозумілими.

В Академічному тлумачному словнику значиться, що в основі доброзичливості лежить бажання зробити кому-небудь добро, принести користь, це співчутливе ставлення до інших, прихильність, приязнь тощо [91].

На уроці не повинно бути надто критичного ставлення до учня, про це неодноразово наголошувала Г. Падалка, адже таке ставлення може привести до його художньо-творчої неспроможності [56, с. 160]. Психологи, натомість, говорять про можливість використання, так званої, доброзичливої критики, коли критикується не людина, а вчинки. Доброзичливе ставлення до когось, як правило, спонукає до доброзичливого ставлення у відповідь.

Будь-яка відповідь на запитання вчителя, яка може виявитися неправильною, будь-яка запропонована учнем ідея, навіть абсурдна, не мають спричинити негативної реакції як з боку вчителя, так і класу. Робота на уроці музичного мистецтва, має бути налагоджена так, щоб учні навпаки намагалися більше висловлюватися, і саме це має підтримуватися вчителем.

Боязкість учнів приводить до скутості у відповідях, стриманості їх фантазії і творчого пошуку. Невпевненість у своїх можливостях, страх осуду гальмує розвиток творчого потенціалу.

Взаєморозуміння, як соціально-психологічний феномен вимагає певних зусиль від усіх учасників комунікативного середовища, у нашому випадку це учні класу. Вчитель має вселяти віру учнів у їх власні можливості і це, безумовно, буде лише сприяти розкриттю їх художньо-творчого потенціалу та розвитку здатності до самовираження.

Формування здатності до художньо-творчого самовираження має здійснюватися на відповідних принципах. Як вказують вчені-педагоги принципами виступають «основоположні ідеї, вихідні положення, які визначають зміст, форми й методи освітньої роботи відповідно до мети та закономірностей процесу навчання й виховання» [39, с. 52]. Принцип також визначається як максимальне за обсягом твердження, в якому фіксується предмет науки, її теорія і методи пізнання [71, с. 619].

Серед принципів на яких має ґрунтуватися процес формування здатності до художньо-творчого самовираження нами визначені такі, як:

* принцип опори на внутрішні сили і можливості учнів;
* активності та самостійності;
* активізації художньо-творчої діяльності;
* індивідуалізації;
* емоційності навчання.

Розкриття сутності даних принципів дозволить зрозуміти сенс їх дотримання при побудові освітньо-творчого процесу.

Першим визначено *принцип опори на внутрішні сили і можливості учнів*. Дотримання цього принципу, на думку О. Ростовського, вимагає не лише намагання спиратися на внутрішні духовні сили школярів та розуміння їх потенційних можливостей, важливо їх розвивати в процесі художньо-творчої діяльності. Втім, даний принцип вимагає і максимального розкриття можливостей. Звичайно, що всі учні класу, це поєднання різних можливостей, різного життєвого і художнього досвіду, але разом з тим це можливість індивідуалізувати вимоги до учнів, створити перед кожним, так звану «зону росту», яка дозволяє крок за кроком нарощувати свій творчий потенціал.

Принцип *активності та самостійності* у контексті формування здатностей до художньо-творчого самовираження розкриває сутність роботи на уроці та в позаурочний час. В Педагогічному словнику активність особистості тлумачиться як міра цілеспрямованого, планомірного перетворення навколишнього середовища й самої себе. Вона виявляється в творчості, вольових актах, спілкуванні. Як зазначає С. Гончаренко, інтегральною характеристикою активності особистості є активна життєва позиція людини, яка виявляється в її принциповості, послідовному відстоюванні своїх поглядів, ініціативності та налаштованості на діяльність [18, с. 21].

Принцип самостійності означає залучення учнів до такої діяльності, яка передбачає можливість їм самостійно приймати певні рішення, наприклад зробити самооцінювання діяльності, обрати тему творчого проекту, самостійно поділитися на групи чи на учасників, наприклад для проведення музично-ритмічної гри.

Як зазначають А. Кузьмінський та В. Омеляненко, кожна дитина прагне до активної самостійної дії в будь-якій сфері діяльності, як доказ цьому вони наводять властиву ще малюкам фразу «Я сам!». Завдання вчителя – «вселяти в учнів віру і впевненість у своїх можливостях» [39, с. 55].

Принцип *активізації художньо-творчої діяльності* спрямовує на активну діяльність на уроці музичного мистецтва. Часта зміна її видів, цікавий програмовий матеріал, спільне обговорення проблеми, наповнення уроку ігровими формами роботи, схвальна оцінка творчих досягнень тощо.

Принцип *індивідуалізації,* як вважає Г. Падалка, «означає піклування про виявлення і збереження в учнів індивідуальної емоційно-оцінної реакції, розвиток здатності до вибору і застосування унікальних, неповторних саме для цієї особистості засобів мистецької творчості» [56, с. 155].

Дію цього принципу вчена пояснює ще одним прикладом. «Якщо діяльність в мистецтві не виступає для людини глибоко індивідуальним актом, вона найчастіше орієнтується на зовнішні стандарти художніх явищ» [56, с. 155–156].

Індивідуальний підхід у навчанні, особливо мистецькому, є запорукою формування неповторної особистості, яка матиме власні судження, її міркування будуть глибоко індивідуальні, роздуми про музику відзначатимуться неповторністю. Така особистість у власному самовираженні буде позбавлена штампів.

Принцип *емоційності* навчання, як зазначають А. Кузьмінський та В. Омеляненко, випливає з природи розвитку й діяльності особистості. Успішність мистецького навчання значною мірою зумовлюється тим, наскільки воно було емоційним. Якщо твір мистецтва викликає емоційну реакцію, якщо учні глибоко проникаються в образну сферу музичного мистецтва, можуть розкрити свої емоції та настрої при обговоренні твору, то про таке навчання можна говорити, що воно будується на принципі емоційності. При формуванні здатності до художньо-творчого самовираження дотримання даного принципу є важливим і необхідним, адже важко уявити людину здатну самовиразитися, в якої при слуханні чи виконанні музичного твору не виникає жодних емоцій.

Важливою умовою з точки зору формування здатності до художньо-творчого самовираження можна назвати***створення ситуації успіху***.

Дитині дуже вадливо отримати схвальну оцінку своєї діяльності. Звичайно, аби досягти певних успіхів у діяльності необхідно витратити і час, і зусилля. У мистецькому навчанні це особливо актуально, адже будь-яка творча задача потребує роботи уяви, фантазії, вимагає систематичних вправлянь тощо. Разом з тим, на кожному уроці можна пропонувати для виконання мікрозадачі, які кожен учень може виконати, отримавши свій неповторний результат. Кожен учень може його презентувати у присутності інших учнів та отримати схвальну оцінку вчителя і учнів. Здатність долати труднощі, досягати цілі і відчувати свою невелику перемогу, спонукає учнів на подальшу активну діяльність. Успіх їх окрилює. В учнів виникатиме бажання повторити успіх ще і ще. Вчитель може поставити біль складніше завдання, але у межах дитячих можливостей. Таке поступове ускладнення завдань сприяє розвитку художньо-творчого потенціалу, розвиває здібності, формує вміння. Відбувається самостимуляція художньо-творчої діяльності.

Наступноюумовою, яка, на нашу думку, сприяє ефективності формування здатності до художньо-творчого самовираження є ***залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності на уроках та в позаурочний час***. Дана умова ґрунтується на розумінні самої природи процесу формування в особистості здатностей, здібностей, умінь тощо. Вони, як відомо, формуються лише в активній діяльності, при чому саме в діяльності, яка вимагає їх вияву.

Ми недарма розглядаємо художньо-творчу діяльність як на уроках, так і в позаурочний час. Сьогодні діти масово відвідують позашкільні заклади мистецької освіти, беруть участь у фестивалях і конкурсах, демонструють свої досягнення і отримують визнання. На уроках музичного мистецтва вони можуть поділитися враженнями зі своїми однолітками. Учні мають можливість поставити низку запитань і отримати відповіді. При цьому і ті, хто запитує, і хто відповідає включаються в діяльність, яка вимагає здатності до самовираження. Оплески на уроці після такої розповіді можуть бути абсолютно логічні і доречні.

Окрім названих умов і принципів слід виокремити методи, що забезпечують результативність художньо-творчої діяльності на уроці.

Сутність методів мистецького навчання пояснювала Г. Падалка. На її думку, це «упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямовані на розв’язання художньо-навчальних і виховних завдань» [56, с. 177].

Ми визначили низку методів, які, на нашу думку, можуть сприяти ефективності процесу формування. Цими методами є:

* метод творчих завдань;
* метод презентації;
* метод художньо-творчої інверсії;
* метод виступу перед уявною аудиторією.

Одним з дієвих методів формування здатності до художньо-творчого самовираження є ***метод творчих завдань*.** Він передбачає виконання індивідуальних, групових або спільних завдань на уроці. Вони не повинні бути об’ємними. Таким, може бути завдання придумати назву музичного свята, або розкрити свої враження про музичний твір тощо. Далі учні мають це донести своїм одноліткам. Ми свідомо залучаємо їх до такої діяльності, адже в ній виявляються здатності до самовираження. Такого плану завдання не забирають багато часу на уроці, але активізують учнів.

Наступний метод може ефективно розвивати здатність до публічного виступу. Учні набувають вмінь відстоювати свою позицію, аргументувати її тощо. Це ***метод презентації***.

Його реалізація передбачає виконання самостійного завдання в позаурочний час. Дається термін для його виконання. Учні можуть самі обрати тему. Дані презентації можна виконувати і певними групами, склад яких, учні самостійно визначають. У процесі підготовки в учнів активізується їх художньо-творчий потенціал, фантазія, вони займаються пошуком варіантів якнайкращого представлення обраної теми. Звичайно, вдало виконана творча робота має отримати схвальну оцінку вчителя і однокласників.

Ще один метод, який можна використовувати на уроці – ***метод художньо-творчої інверсії***. Слово «інверсія» від латинського inversio – перевертання. Сутність методу полягає в зміні концепції творчого завдання. Воно може кілька разів переформульовуватися. Перевагами цього методу, психологи називають розвиток здатності знаходити несподівані рішення, метод вимагає високого рівня творчості. Він є протилежним першому методу творчих завдань. Прикладом його реалізації може бути наступне. Учням дається назва музичного свята (обирається з тих, що учні вже придумали), завдання – скласти сценарій для учнів перших класів або старших класів. Цей метод дозволяє дітям швидко переорієнтовуватися. При цьому активізується їх мислення, розширюються межі творчого пошуку. Виконання творчих завдань допомагає виявити творчий потенціал учнів, залучити їх до активної художньо-творчої діяльності. Метод творчої інверсії може мати й інші варіанти застосування. Так, можна запропонувати учням самим переформулювати концепцію завдання, придумати кілька варіантів. Може бути не лише кілька варіантів завдань, а й кілька варіантів вирішення одного завдання. Все це сприяє активізації учнів, розширюється їх досвід, який необхідний для художньо-творчого самовираження.

В роботі по формуванню здатності до самовираження можна використовувати ***метод виступу перед уявною аудиторією***. Даний метод дає можливість змоделювати реальну ситуацію виступу публічного. Він дозволяє уявно зануритися в атмосферу, яка панує під час нього. Відчути вплив хвилювання і спробувати побороти його. Метод варто використовувати як при підготовці до виступу, так і у якості звичайного тренування. Зрозуміло, що ним краще користуватися у позаурочний час. Можна це робити біля дзеркала, можна зробити відео- чи аудіозапис, а потім проаналізувати його. Аудиторію можна створити дома, залучивши до цього батьків чи просто поставити фото однокласників. Для формування здатності до самовираження цей метод може бути досить ефективним. Окрім того промовляння тексту, спів або гра перед уявною аудиторією сприяє їх глибшому запам’ятовуванню і розумінню.

Впровадження в освітній процес означених методів, створення відповідних умов та дотримання принципів відповідає дидактичним вимогам до організації мистецького навчання. Виходячи з мети нашого дослідження означене педагогічне забезпечення повною мірою сприятиме її реалізації.

Висновки до другого розділу

Вивчення проблеми формування здатності школярів до художньо-творчого самовираження дало можливість виявити її складність та різнобічність підходів вчених та педагогів-практиків до її вирішення.

Їх увага була прикута до пошуку найбільш досконалих методик та технологій, які можна було б ефективно застосовувати в реальних умовах навчального процесу в загальноосвітніх школах.

Аналіз методичних систем та методик дозволив виокремити базові положення, що розширюють уявлення про сутність та особливості процесу формування здатності до самовираження і можуть бути покладені в основу розробки методики формування здатності школярів до художньо-творчого самовираження.

Такими положеннями виступають: необхідність реалізації триєдності музики, слова і руху; залучення учнів до такої діяльності, яка вимагає вияву здатності до художньо-творчого самовираження; залучення до творчості; упровадження музикування на дитячих інструментах; підтримка на уроці творчої атмосфери; включення ігрових елементів в усі види діяльності на уроці; необхідність урахування сенситивних періодів у процесі формування здатності до самовираження; необхідність раннього музичного виховання та виховання учнів шляхом розвитку їх музичного мислення.

Створення відповідних педагогічно-опосередкованих умов може значно підвищити ефективність процесу формування здатності до самовираження. До них можна віднести такі, як: *створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння на уроці; створення ситуації успіху; залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності на уроках та в позаурочний час.*

Аналіз методичних систем та окремих методик дозволив виокремити принципи, на яких має будуватися процес формування, а також назвати низку методів, реалізація яких уможливить його ефективність.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Теоретичний аналіз та узагальнення проблеми формування здатності до художньо-творчого самовираження дав можливість зробити такі висновки щодо поставлених завдань.

1. З’ясовано, що здатність до художньо-творчого самовираження це набута властивість особистості демонструвати свої досягнення в творчій діяльності, розкривати власний художньо-творчий потенціал, утверджуючись в собі і соціумі. Потреба в самовираженні обумовлена усвідомленням власної неповторності, прагненням розкрити себе як творчу особистість, бажанням реалізувати здібності та спрямована на вдосконалення особистістю самої себе. Творчість виступає інструментом, що дозволяє особистості самовиражатися. Наслідком процесів самовираження та самореалізації стає усвідомлення людиною сенсу життя.
2. Визначено, що *художньо-творче самовираження* це складний феномен, що постає як осмислена дія, яка спрямована на розкриття свого творчого потенціалу, викликана потребою у визнанні і носить переважно індивідуально-особистісний характер.
3. Виявлено, що *здатність до самовираження* є необхідною якістю творчої особистості, що виявляється завдяки власним зусиллям через взаємодію з іншими людьми і соціумом та виступає одним з мотиваторів творчої діяльності. Завдяки їй особистість самореалізується, а її творчі досягнення стають надбанням суспільства. В художній творчості реалізується увесь творчий потенціал людини та розширюються її художньо-творчі можливості, формуються здібності, розкривається обдарованість. В самовираженні особистість виявляє і втілює свій «образ Я», як цілісну уяву про себе. Самовираження виступає як процес і результат реалізації потенційних можливостей, які забезпечуються власними зусиллями, співтворчістю та міжособистісною взаємодією.
4. Виокремлено теоретичні положення, які знайшли своє відображення в методичних системах і методиках, що стосуються формування здатності до художньо-творчого самовираження, а саме: необхідність реалізації триєдності музики, слова і руху; залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності; використання творчості як методу навчання; широкого використання елементарного музикування на простих дитячих інструментах; створення невимушеної атмосфери на уроці; залучення учнів до музично-ігрової діяльності; включення ігрових елементів в усі види художньо-творчої діяльності; розкриття в активній діяльності художньо-творчого потенціалу кожної дитини; необхідність урахування сенситивних періодів у процесі формування здатності до самовираження; раннього музичного виховання; розвитку власної творчості дітей; виховання учнів шляхом розвитку їх музичного мислення.
5. Визначено, що ефективність процесу формування здатності до художньо-творчої самовираження залежить від умов у яких він відбувається. Такими умовами визначені: *створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння на уроці; створення ситуації успіху; залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності на уроках та в позаурочний час.* Дія означених умов не обмежується класом і уроком музичного мистецтва.
6. Розкрито педагогічні принципи формування здатності до художньо-творчого самовираження школярів, які визначають зміст і методи освітньо-творчої діяльності на уроках музичного мистецтва. Цими принципами є: *принцип опори на внутрішні сили і можливості учнів; активності та самостійності; активізації художньо-творчої діяльності; індивідуалізації; емоційності навчання.*
7. Обґрунтовано методи, що забезпечують високу результативність процесу формування здатностей, серед них такі, як: *метод творчих завдань; метод презентації; метод художньо-творчої інверсії; метод виступу перед уявною аудиторією.* Їх застосування на уроках музичного мистецтва дозволить активізувати художньо-творчу діяльність, залучити до неї всіх без виключення дітей, уможливить розкриття творчої індивідуальності кожного учня.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування здатності до самовираження особистості школярів, ще потребують свого висвітлення питання діагностики розвитку здатностей, виявлення закономірностей процесу їх набуття, дослідження вікових особливостей дітей у контексті формування здатностей до художньо-творчого самовираження тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абульханова-Славская К. А. Активность и сознание личности как субъекта деятельности. Психология личности в социалистическом обществе: активность и развитие личности. Москва: Наука, 1989. С. 110–134.
2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. Москва: Мысль, 1991. 299 с.
3. Абульханова-Славская К. А. Типология активности личности в социальной психологии. Психология личности и образ жизни / отв. ред. Е. В. Широхова. Москва: Наука, 1987. 220 с.
4. Академічний тлумачний словник. Умова. URL: <http://sum.in.ua/s/UMOVA> (дата звернення 24.11.2019).
5. Алексеева О. В. Художественная деятельность как разновидность интеллектуальной деятельности. [*Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого*](https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-novgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-yaroslava-mudrogo). 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-deyatelnost-kak-raznovidnost-intellektualnoy-deyatelnosti.
6. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания и самовоспитания творческой личности. Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. 228 с.
7. Арисменди А. Л. Дошкольное музыкальное воспитание. Москва: Прогресс, 1989. 176 с.
8. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х кн. *Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади*. Кн. 2. Київ: Либідь, 2003. 344 с.
9. Бех І. Д. Категорія ставлення в контексті розвитку образу «Я» особистості. *Педагогіка і психологія*. 1997. № 3 (16). С. 9–21.
10. Бехтерев В. М. Объективная психология. Москва: Наука, 1991. 480 с.
11. Богуш А. М., Березовська Л. І. Творче самовираження дошкільників у художньомовленнєвій діяльності: монографія. Одеса: М. П. Черкасов, 2008. 203 с.
12. Бойко А. Е. Сутність та структура творчого самовираження молодших школярів у позашкільних навчальних закладах. *Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*: зб. наук. праць. Вип. 15, книга 2. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г, 2011. С. 28–36.
13. Бойко А. Е. Сучасні підходи до розуміння феномену самовираження особистості. *Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:* зб. наук. праць. Вип. 14, книга 2. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/4220/1/1_Boiko.pdf> (дата звернення 02.12.2019).
14. Большой толковый психологический словарь: основные термины и понятия по психологии и психиатрии: в 2-х т. / Артур Ребер. Москва. 2003. 560 с.
15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.
16. Ветлугіна Н. О. Музичний розвиток дитини. Київ: Музична Україна, 1978. 252 с.
17. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк: Москва: Просвещение, 1991. 94 с.
18. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
19. Державний стандарт початкової освіти. URL: http://dano.dp.ua/attachments/article/303/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf.
20. Джафарова О. С. Активизация творческого самовыражения учеников начальных классов санаторных школ-интернатов в процессе художественной деятельности: дисс. канд. пед. наук: 13.00.07. Киев. Институт проблем воспитания АПН Украины. 2016, 297 с. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/708810/1/Dzhafarova_dis.pdf> (дата звернення 04.12.2019).
21. Джафарова О. С. Творче самовираження як наукова проблема. *Педагогічний дискурс*: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2012. Вип. 11. С. 76–80.
22. Джола Д. М., Щербо А. Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів: навч.-метод. посібник. Київ: ІЗМН, 1998. 392 с.
23. Дружинин В. А. Психология творчества. *Психологический журнал*. 2005. Т. 26. № 5. С. 101–109.
24. Жизномірська О. Я. Психологічні особливості самоствердження молодших та старших підлітків: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07. Київ. НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2010, 23 с.
25. Завалко К., Фір С. Основи орф-педагогіки: навчально-методичний посібник / під заг. ред. К. В. Завалко. Черкаси: Друкарня «Черкаський ЦНП»», 2013. 162 с.
26. Задирко С. В. Самовираження особистості як форма потреби в саморозвитку. URL: <http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/2_2010/zadirko.pdf> (дата звернення 03.12.2019).
27. Зарицька В. В. Формування у старшокласників здатності до самореалізації: дис ... канд. психол. наук: 19.00.07: Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та муніципального управління». Запоріжжя, 2006. 209 с.
28. Зинченко Е. В. Самораскрытие и его обусловленность социально-психологическими и личностными факторами: автореф. дисс. … канд. психол. наук. Ростов-на-Дону, 2000. 23 с.
29. Ильин В. С. Формирование личности школьника: Целостный процесс. Москва: Педагогика, 1984. 144 с.
30. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 512 с.
31. Каверин С. Б. Психология потребностей: учеб.-метод. пособие. Тамбов. 2006. 240 с.
32. Коваль О. В. Система масового музичного виховання Сініті Судзукі у сучасних вимірах: трансформація ідей. *Проблеми мистецької освіти:* зб. наук.-метод. статей / за ред. Ю. Ф. Дворника та О. В. Коваль. Вип. 11. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 14–17.
33. Коваль О. В. Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики: дис.. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2002. 251 с.
34. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід): монографія. Київ: Стилос, 2000. 336 с.
35. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: основные сферы жизнедеятельности: дисс... докт. психол. наук: 19.00.01. Москва: РГБ, 2001. 403 с.
36. Короткий психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. Київ: Вища школа. 1976, 191 с.
37. Краткий психологический словарь / под ред. Р. К. Медведева. Москва: Политиздат, 1984. 431 с.
38. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної ідеї. URL: <https://dt.ua/SCIENCE/filosofiya_lyudinotsentrizmu_yak_teoretichna_skladova_natsionalnoyi_ideyi.html> (дата звернення 03.12.2019).
39. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 311 с.
40. [Кулижников](http://www.cablook.com/author/maxkul/) М. Самовыражение. URL: <http://www.cablook.com/mirror/samovyrazhenie/> (дата звернення 02.12.2019).
41. Кулюткин Ю. К. Психология обучения взрослых. Москва: Просвещение, 1985. 128 с.
42. Леонтович М. Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. З педагогічної спадщини композитора / упор. Л. О. Іванова. Київ: Музична Україна, 1982. 236 с.
43. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат, 1975. 304 с.
44. Лилов А. Природа художественного творчества. Москва: Искусство, 1981. 479 с.
45. Лук А. Н. Мышление и творчество. Москва: Политиздат, 1976. 133 с.
46. Любарт Т. Психология креативности. Москва: Когито-Центр, 2009. 215 с.
47. Миллер С. Психология развития: Методы исследования. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 464 с.
48. Мистецтво у розвитку особистості: Монографія /за ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. Чернівці: Зелена Буковина, 2006. 225 с.
49. Мільчевська Г. С. Психолого-педагогічні підходи до вивчення проблеми особистості самореалізації старшого підлітка. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/4644/1/Miltchevskaya.pdf>
50. Науменко С. І. Основи вікової музичної психології. Київ: Логос, 1995. 103 с.
51. Научно-технический прогресс и творческий потенциал человека. Киев, 1988. 82 с.
52. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. Київ: Аконіт, 1999. Т. 2. 910 с.
53. Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 57000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. Москва: Русский язык, 1988. 750 с.
54. Омельченко Е. А. Самовыражение и культура самовыраженя личности (педагогический аспект): монография. Новосибирск: ООО Агенство «Сибпринт», 2013. 152 с.
55. Онищук І. А. Творче самовираження дошкільників як педагогічна проблема. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorche-samovirazhennya-doshkilnikiv-yak-pedagogichna-problema> (дата звернення 03.12.2019).
56. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України, 2008. 274 с.
57. Панпурин В. А. Внутренний мир личности и искусство: К определению сущности природы искусства. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1990. 212 с.
58. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 514 с.
59. Петрушин В. И. Музыкальная психология: учеб. пособ. для студ. и препод. Москва: Академический Проект, 2006. 400 с.
60. Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Пєхоти. Київ: А.С.К., 2003. 255 с.
61. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. Москва: Педагогика, 1976. 280 с.
62. Проект Державного стандарту базової середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti>.
63. Психология одаренности детей и подростков / под. ред. Н. С. Лейтеса. Москва: Издательский центр «Академия», 1996. 416 с.
64. Психология. Словарь / под. общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Политиздат, 1990. 494 с.
65. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. Київ: Вища школа, 1982. 216 с.
66. Психологія і педагогіка життєтворчості: навч.-метод. посібник. / ред. р: В. М. Доній, Г. Н. Несин, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. Київ, 1996. 772 с.
67. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека Москва: Прогресс, 1994. 480 с.
68. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в основній школі: навч.-метод. посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 272 с.
69. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі: навч.-метод. посібник. 2-е вид., доп. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 216 с.
70. Ростовський О. Я. Педагогіка музичного сприймання: навч.-метод. посібник. Київ: ІЗМН, 1997. 248 с.
71. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: навч.-метод. посібн. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 640 с.
72. Савчук О. П. Особистісна самореалізація майбутніх учителів природничих дисциплін як шлях до професійного розвитку. Витоки педагогічної майстерності. 2011. Вип. № 8. Ч. 2. С. 235–238.
73. Середюк Л. А. Особливості самовираження сучасних старшокласників. *Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:* Збірник наукових праць: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. Рівне: РДГУ, 2001. С. 141–143.
74. Середюк Л. А. Педагогічні умови оптимізації процесу особистісного самовираження старшокласників: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07. Київ. Інститут проблем виховання АПН України. 2002, 16 с.
75. Середюк Л. А. Форми особистісного самовираження сучасних старшокласників. *Педагогіка і психологія*. Київ. Педагогічна думка, 2001. № 1 (30). С. 67–72.
76. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. Київ: Полиграфкнига, 1996. 406 с.
77. Словник іншомовних слів /за ред. О. С. Мельничука. Київ: Головна редакція української радянської енциклопедії Академії наук Української РСР. 1974, 775 с.
78. Судзуки Синити. Взращенные с любовью. Классический подход к воспитанию талантов. URL: <https://klex.ru/bmg>
79. Туриніна О. Л. Психологія творчості: навч. посіб. Київ: МАУП, 2007. 160 с.
80. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. Москва: Наука, 1966. 431 с.
81. Федотов Є. Кирило Григорович Стеценко – педагог. Київ: Муз. Україна, 1977. 102 с.
82. Фельдштейн Д. И. Психология развивающейся личности. Москва: Изд-во Инст. практич. психол., Воронеж: НПО «МОДЕК», 1996. 512 с.
83. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.
84. Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: підручник. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. 528 с.
85. Чумичева Р. М. Творческая свобода ребенка как проявление его внутреннего мира. *Воспитание школьников*. 2000 № 5. С. 9–12.
86. Чумичева Р. М. Творческая свобода ребенка как проявление его внутреннего мира. *Воспитание школьников*. 2000 № 5. С. 9–12.
87. Шеремета Н. Самовираження, самоствердження та самореалізація особистості. *Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.* Серія: Філологічні науки. Мовознавство. Луцьк, 2014. № 4. С. 142–146.
88. Шкель В. Ф. Педагогическая система развития способов самовыражения учащихся лицея как фактор повышения качества образования: дисс. … канд. пед. наук. Саратов, 2003. 157 с.
89. Шкуратова И. П. Самовыражение личности в общении. Психология личности: учеб. пособ. / под. ред. П. Н. Ермакова, В. А. Лабунской. Москва: ЭСКМО, 2007. С. 241–265.
90. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. / общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. Москва: Прогресс, 1996. 339 с.
91. URL: <http://sum.in.ua/s/dobrozychlyvyj>