

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК

**Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих
способностей студентов профессиональной образовательной
организации**

**Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность программы бакалавриата
«Декоративно-прикладное искусство и дизайн»
Форма обучения очная**

Проверка на объем заимствований:

84,86 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

« » 2026 г.

Зав. кафедрой ПППО и ПМ

 Корнеева Н.Ю.

Выполнил(а):

Студент(ка) группы ОФ-409-080-4-1

Горшкова Елизавета Сергеевна

Научный руководитель:

ст. преподаватель кафедры ПППОиПМ

Подмарёва А.В.

Челябинск
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО	8
1.1. Понятие творческих способностей, классификация, критерии и факторы формирования.....	8
1.2. Методы и факторы развития творческих способностей.....	18
1.3. Приемы и способы развития творческих способностей посредством декоративно-прикладного искусства	27
Вывод по 1 главе.....	32
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ	35
2.1. Анализ базы исследования.....	35
2.2. Разработка учебно-практического пособия для развития творческих способностей студентов	50
Вывод по 2 главе.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	68
Приложения	77

ВВЕДЕНИЕ

Развитие творческих способностей у молодого поколения – это фундамент для будущего, где личности смогут реализовать себя и внести свой вклад в развитие общества во всех его проявлениях [9]. Для развития общества актуальное значение имеет повышение творческих способностей студенческой молодежи, поскольку способность к неожиданному взгляду на сложившуюся природу вещей, раскованность, восприимчивость к нестандартным подходам и творческой деятельности представляет собой неиссякаемый источник для личностного роста. Кроме того, в условиях конкуренции неперенным требованием становится творческий подход к деятельности, который, будучи повсеместным, должен помочь личности занять свое место в жизни, для чего важно формировать у студентов критический взгляд на существующие технологии, показывать, как пересматривались те или иные традиционные, конструктивные, технологические решения на протяжении истории и т. д.

Ключевая задача современного образования — воспитать профессионала, который одинаково уверенно оперирует теорией и творчески подходит к делу [41]. Способность к творчеству выступает ключевым ресурсом личности в условиях высокой неопределённости и динамичных изменений. Творчество — это создание нового и уникального через свободу мысли, самовыражение и нестандартные действия. Его результатом становятся продукты в искусстве, науке, технике и других сферах. Главное здесь — умение отойти от привычных схем и предложить свежий взгляд на задачу. Эти качества востребованы не только в профессии и личной жизни, но и в любых социальных взаимодействиях — от работы в команде до решения общественных задач. Современный мир ценит не просто профессионализм, а креативность, умение генерировать идеи и работать в команде. Значит, и образование должно меняться: внедрять гуманистические подходы, проводить реформы, становиться более гибким.

Передовые педагогические методы помогают раскрыть способности каждого ученика, способствуют его личностному росту и одновременно укрепляют общество, делая его способным справляться с любыми вызовами.

Значимость развития творческих способностей личности подчеркивается на государственном уровне. Так, 25 июня 2025 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров заявил, что «Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий». Глава государства отметил необходимость «создавать равные возможности для учебы и самореализации», подчеркнув, что культурные комплексы являются одним из магистральных направлений решения этих задач [44].

Декоративно-прикладное искусство (далее ДПИ) является одной из важных составных частей в системе профессионального образования. Оно получило широкое признание во всем мире, благодаря своей уникальной способности связывать искусство с повседневной жизнью людей, сохранять и транслировать культурное наследие и традиции разных народов, а также потому, что в эпоху массового производства ручная работа в декоративно-прикладном искусстве становится символом индивидуальности, качества и подлинности.

В психологической науке фундаментальный вклад в изучение творческих способностей внесли Л. Выготский [14], исследовавший воображение как высшую психическую функцию, и С. Рубинштейн [46], разработавший деятельностный подход к пониманию творчества. Б. Теплов изучал возрастные особенности развития способностей [56], А. Леонтьев исследовал творчество как форму деятельности [27]. Среди зарубежных исследователей следует выделить Дж. Гилфорда, создавшего модель структуры интеллекта, Э.П. Торренса, разработавшего диагностический инструментарий для оценки креативности, А. Маслоу и К. Роджерса, изучавших творчество в контексте самоактуализации личности [15, 58, 45].

Теоретические основы творческих способностей и их развития заложены в трудах Теплова Б.М. и Рубинштейна С. Л. [56, 46]. Психологию творческого мышления и креативности разрабатывали Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс [14, 58]. Определение творческих способностей как уровневой характеристики личности, обеспечивающей новизну и оригинальность продукта деятельности, принято в соответствии с подходом Г.И. Вергелес.

Методы активизации творческого мышления исследовали М. И Махмутов, Г.К. Селевко и Г.С. Альтшуллер. Роль декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей студентов обоснована в работах М.П. Магомедова, А.С. Саидовой, А.Д. Прудецкой, и А.Л. Файзрахмановой. Диагностика уровня творческих способностей проведена с использованием методики Е.Е. Туник.

Декоративно-прикладное искусство традиционно рассматривается как эффективное средство развития творческих способностей студентов. Однако анализ современной образовательной практики показывает, что потенциал ДПИ используется преимущественно классическим способом. Существующие методики преподавания ориентированы преимущественно на репродуктивное освоение технических приёмов, копирование образцов и выполнение композиций по заданным схемам. Традиционные методы не позволяют раскрыть потенциал творческих способностей студентов в должной мере.

Таким образом, возникает противоречие: общество и государство предъявляют высокий запрос на развитие творческих способностей личности, однако традиционные методы преподавания декоративно-прикладного искусства, ориентированные на репродуктивное воспроизведение образцов, не позволяют в полной мере раскрыть этот потенциал.

Выявленное противоречие определяет **проблему** настоящего **исследования**: какими методами и средствами, используя декоративно-

прикладное искусство, можно эффективно развивать творческие способности студентов профессиональной образовательной организации, преодолевая ограничения традиционного подхода?

Тема исследования: Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих способностей студентов профессиональной образовательной организации.

Цель исследования: рассмотреть теоретические аспекты и в соответствии с базой исследования разработать учебно-практическое пособие, направленное на развитие творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства

Объект исследования: развитие творческих способностей студентов

Предмет исследования: декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих способностей студентов

Задачи исследования:

1. Изучить понятие творческих способностей, классификацию и критерии формирования
2. Выявить, формы, методы и аспекты развития творческих способностей
3. Определить какие существуют приемы и способы развития творческих способностей посредством декоративно-прикладного искусства.
4. Спроектировать учебно-практическое пособие, определить его содержание.

Теоретико-методологическая база исследования :

Теоретические основы творческих способностей и их развития заложены в трудах Теплова Б.М. и Рубинштейна С.Л. Психологию творческого мышления и креативности разрабатывали Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд и Э.П. Торренс. Определение творческих способностей как уровневой характеристики личности, обеспечивающей новизну и оригинальность продукта деятельности, принято в соответствии с подходом Г.И. Вергелес.

Методы активизации творческого мышления исследовали М.И. Махмутов, Г.К. Селевко и Г.С. Альтшуллер. Роль декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей студентов обоснована в работах М.П. Магомедова, А.С. Саидовой, А.Д. Прудецкой, Е.В. Николаев и А.Л. Файзрахмановой. Диагностика уровня творческих способностей проведена с использованием методики Е.Е. Туник.

Методы исследования:

Теоретические: анализ научной литературы, сравнительное изучение педагогических практик.

Практические: диагностика исходного уровня, оценка творческих работ студентов, наблюдение за практической деятельностью.

База проведения исследования:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» (ГБПОУ «ЮУГК»).

Практическая значимость: практическая значимость заключается в разработке учебно-практического пособия, которое может быть использовано преподавателями для развития творческих способностей студентов на занятиях

Структура выпускной квалификационной работы: включает в себя введение, 2 главы, заключение, список литературы и приложение.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1.1. Понятие творческих способностей, классификация, критерии и факторы формирования

Проблема развития творческих способностей личности на протяжении многих лет остается одной из центральных в психолого-педагогической науке. Актуальность этого вопроса обусловлена социальным заказом общества, заинтересованного в подготовке специалистов, способных нестандартно мыслить, находить оригинальные решения профессиональных задач, создавать новые культурные и материальные ценности [27]. Современный рынок труда требует от выпускника не только владения суммой знаний, умений и навыков, но и способности генерировать новые идеи, видеть неочевидные связи между явлениями, находить выход из нестандартных ситуаций. Однако прежде, чем говорить о путях и средствах развития творческих способностей, необходимо определиться с содержанием самого этого понятия, которое в научной литературе рассматривается с разных позиций и имеет множество трактовок.

Чтобы разобраться в главном понятии нашего исследования — «творческие способности» — и определить его составные части, необходимо прежде всего обратиться к базовому для него понятию «способности». В отечественной психологии фундаментальные основы учения о способностях были заложены в трудах Б. М. Теплова и С. Л. Рубинштейна [56, 46]. Теплов Б. М. определял способности как индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному запасу навыков и знаний, но обуславливают легкость и быстроту их приобретения [56]. Это

определение подчеркивает, что способности — это не сами знания и умения, а то, что обеспечивает их успешное освоение. Рубинштейн С.Л., развивая это положение, указывал, что способности формируются в деятельности и представляют собой сложное синтетическое образование, включающее в себя задатки, знания, умения и личностные качества[46].

Ковалев А.Г. считает, что способности проявляются в склонностях, в темпе деятельности и продвижения, в качестве, количестве, оригинальности результатов труда [23]. Склонность – есть стремление ребенка к определенному виду деятельности (творческой, физической, познавательной и др.). Определенные качества, сформированные у человека, позволяют осуществлять успешно ту или иную деятельность [27]. Человек не обладает способностями к определенной деятельности от рождения. Врожденными являются лишь задатки, которые составляют природную основу развития способностей. Задатки – это врожденные особенности строения мозга и нервной системы, органов чувств и движений, функциональные особенности организма [46].

Однако задатки – только предпосылки развития способностей. Они выступают одним из условий формирования способностей, хотя и очень существенным, но решающее значение имеет деятельность, которая является средой, где способности формируются и проявляются одновременно [52]. Способности неизменно выступают как результат развития: по своей природе они динамичны и существуют лишь в движении, в постоянном совершенствовании [56].

Таким образом, проанализировав основные подходы к пониманию способностей, мы приходим к выводу, что они представляют собой динамическое образование, неразрывно связанное с деятельностью. Для нашего исследования важно зафиксировать, что способности имеют сложную структуру и различаются по широте проявления, уровню развития и содержанию. Рассмотрим эти различия подробнее.

Способности различаются по качеству, широте, своеобразию их сочетания (структуре) и степени развития [57]. Общими называют такие способности, которые в той или иной мере проявляются во всех видах деятельности человека — например, интеллектуальные способности, проявляющиеся в сообразительности и находчивости, быстром и глубоком запоминании материала, внимании, критичности, самостоятельности ума. Специальные способности, в силу специфических особенностей конкретной деятельности, характеризуются определенными, присущими только данному виду способностей чертами. Вместе с тем способности к конкретной деятельности имеют много общего с другими специальными способностями.

Можно выделить два уровня развития способностей: репродуктивный и творческий [10]. Человек, находящийся на первом уровне, обнаруживает высокое умение усваивать знания, овладевать деятельностью и осуществлять ее по образцу. На втором уровне человек создает новое, оригинальное. Следует понимать, что эти уровни не существуют отдельно друг от друга: любая репродуктивная деятельность содержит элементы творчества, а творческая деятельность всегда опирается на репродуктивные навыки.

Таким образом, из анализа понятия «способности» мы выделили два ключевых положения. Первое: способности не даны от рождения, а формируются в деятельности. Второе: творческий уровень способностей вырастает из репродуктивного и не существует без него. Следовательно, развитие творческих способностей студентов возможно, если правильно организовать их учебную деятельность.

Опираясь на эти общие закономерности, мы можем перейти к анализу того, какие дополнительные характеристики отличают творческие способности от способностей в широком смысле и как эти характеристики соотносятся с основными структурными компонентами творческой деятельности.

Прежде чем перейти непосредственно к структуре творческих способностей, необходимо уточнить содержание самого понятия «творчество» и соотнести его со смежными категориями, которые часто встречаются в научной литературе, — «творческостью» и «креативностью». Последовательно рассмотрим существующие подходы к определению этих понятий.

Одним из направлений в психологии творчества является акцент на личностных, процессуальных аспектах, что нашло отражение в понятии «творческость». Значительный интерес представляет подход, предложенный Н. Роджерс, которая рассматривает творческость как способность обнаруживать новые решения проблем или новые способы выражения, как привнесение в жизнь нечто нового для индивида [45]. Она пишет, что творческий процесс есть наша жизненная энергия, и тот, кто однажды её испытал, уже больше не сможет без этого жить. Творческость, по её мнению, порождается всем организмом — не только интеллектом, но и эмоциями, телом, духом. Творческое выражение не соответствует догме или заранее заготовленной форме. Творческость есть сила, трансформирующая, способствующая положительной самооценке и обеспечивающая самопродвижение индивида в своём развитии. При этом творчеством может быть не только создание материального продукта, но и сам процесс взаимоотношений между людьми. Яковлева Е.Л., в свою очередь, понимает творческость как реализацию человеком собственной индивидуальности [64]. Данное понимание даёт нам возможность включить в анализ не только результативные, но и процессуальные, личностные аспекты творческой деятельности, что особенно важно при работе со студентами, у которых, как показывает диагностика, слабо развита внутренняя мотивация к творчеству. Вместе с тем для педагогической практики большее значение имеет результативная сторона, поэтому обратимся к понятию «творчество».

В отечественной науке сложилось несколько подходов к определению творчества, акцентирующих его продуктивный характер. Ряд учёных (А.Г.

Спиркин, В.М. Полонский, Л.С. Выготский) понимают под творчеством процесс или деятельность, предполагающую создание чего-то нового — как материального, так и духовного [54, 40, 14]. Другие исследователи (А.М. Прохоров, Н.А. Бердяев) определяют творчество как высшую форму активности личности, способность преодолевать рамки, выходить за пределы существующего [42]. В «Словаре» С.И. Ожегова даётся лаконичное определение: «Творчество — создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей» [38]. А.Г. Спиркин определяет творчество как духовную деятельность, результатом которой является создание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей [54]. Данные определения акцентируют результативную, продуктивную сторону творчества, что для нашего исследования принципиально важно, поскольку мы оцениваем творческие способности студентов по конкретному продукту — изделию декоративно-прикладного искусства, проекту, эскизу. Однако результативный подход не объясняет, какие мыслительные процессы лежат в основе создания нового продукта. Этот аспект раскрывается в понятии «креативность».

В зарубежной психологии творческие способности часто связывают с термином «креативность», который делает акцент на мыслительных процессах и их диагностике. Поскольку любые способности, включая творческие, проявляются и развиваются через мышление, необходимо рассмотреть, какой его тип лежит в основе творческой деятельности. Дж. Гилфорд выделил два типа мышления: конвергентное (направленное на поиск единственно правильного решения) и дивергентное (направленное на поиск множества вариантов) [15]. Именно дивергентное мышление он считал основой творческих способностей. Э.П. Торренс, развивая идеи Гилфорда, разработал методики диагностики креативности и выделил такие её показатели, как беглость, гибкость, оригинальность и разработанность [58]. В российской науке Д.Б. Богоявленская ввела понятие интеллектуальной инициативы как способности продолжать

познавательную деятельность вне требований конкретной ситуации, выходить за пределы заданного, акцентируя процессуальную сторону [6].

Каждый из рассмотренных подходов к определению творчества и креативности даёт нам важный, но фрагментарный взгляд на творческие способности. Из одних определений мы узнаём о личностных, процессуальных аспектах, из других о продуктивной стороне, из третьих о мыслительных механизмах и диагностике. Для нашего исследования этого недостаточно, нам нужно рабочее определение, которое опиралось бы на создание нового, позволяло бы оценивать динамику развития и могло бы использоваться в учебном процессе. Перейдём к анализу обобщающих подходов.

Творческие способности в научной литературе определяются как сложное, многомерное образование, включающее в себя как природные задатки, так и приобретённые в деятельности качества. Многие авторы дают определения этого понятия, придерживаясь разных подходов. Так, в понимании Л.А. Большаковой, творческие способности — это многокомпонентное личностное качество, характеризующее способность индивида к продуктивной творческой деятельности в разнообразных жизненных контекстах, а также его умение поддерживать творческое самовыражение других людей [7]. Данное явление характеризуется высокой степенью увлеченности, интеллектуальной активности и познавательной самостоятельности. Согласно О.И. Моткову, творческие способности выражаются в способности удивляться и познавать, находить нестандартные решения, стремиться к новым открытиям и глубоко рефлексировать собственный опыт [36].

Педагогическое определение творческих способностей, представленное в педагогической энциклопедии, трактует их как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы, над которым самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца

индивидуальность, искусство. С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. Как видим, в науке существует множество трактовок творческих способностей, каждая из которых акцентирует ту или иную сторону этого явления. Однако для нашего исследования, связанного с обучением декоративно-прикладному искусству, важно иметь рабочее определение, которое, во-первых, делало бы акцент на оригинальности продукта деятельности, во-вторых, позволяло бы фиксировать продвижение студентов от одного уровня к другому, в-третьих, соответствовало бы задачам преподавания.

В рамках настоящего исследования за основу взято определение, предложенное Галиной Ивановной Вергелес в Словаре-справочнике по проблемам творчества: «Творческие способности – это синтез свойств и особенностей личности, ее уровневая характеристика, предполагающая наличие определенного свойства, обеспечивающего новизну и оригинальность продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности» [11]. Данное определение выбрано в качестве основного, потому что: во-первых, оно напрямую связывает творческие способности с новизной и оригинальностью продукта деятельности, что соответствует задачам обучения декоративно-прикладному искусству; во-вторых, рассматривает способности как уровневую характеристику, что позволяет диагностировать динамику их развития; в-третьих, акцентирует результативную сторону творчества, что важно для оценки учебно-профессиональной деятельности студентов. Уточним также, что в основе творческих способностей лежит творческое мышление — процесс порождения новых, оригинальных и ценных идей [48].

Применяя определение Г. И. Вергелес к задачам обучения декоративно-прикладному искусству, можно выделить следующие существенные признаки творческих способностей студентов:

- способность к генерации оригинальных художественно-образных идей;
- способность к гибкому преобразованию материальной и знаковой формы;
- способность к осознанному созданию эстетически и функционально значимых продуктов в условиях учебно-профессиональной деятельности.

Таким образом, мы определили ключевые признаки творческих способностей студентов. Однако для понимания того, как эти способности проявляются на разных этапах развития, целесообразно обратиться к их уровневой структуре.

Венгерский культуролог И. Витаньи предлагает более детальную трехуровневую структуру творческих способностей [12]. Продуктивно-репродуктивный уровень — это способность, присущая каждому человеку, характеризующаяся воспроизводством из элементов и правил, которые не меняются или меняются частично. Реализация этого уровня проявляется в однообразном массовом производстве и повседневной разговорной речи. Генеративный уровень — это способность импровизировать, присущая каждому человеку в различной степени. Она выражается в создании новых вариантов на основе данных элементов и правил. Этот уровень реализуется в шедеврах ремесленного труда, в фольклоре, изысканной литературной речи, технических решениях типа рационализаторских предложений. Конструктивно-инновационный уровень — это способность проявлять себя путем обновления элементов и правил, выражения нового содержания. Она присуща не многим личностям, хотя количество людей, обладающих потенциальной способностью создавать радикально новое, гораздо больше, чем количество тех, кто получает возможность развить и реализовать ее под воздействием общественных условий. На этом уровне совершаются

фундаментальные научные открытия, создаются технические изобретения и выдающиеся произведения искусства.

Наряду с уровневый подходом, в науке существуют и более дробные классификации, перечисляющие конкретные составляющие творческих способностей. Специалист по теории творчества А.Н. Лук выделяет развернутую классификацию творческих способностей, включающую [30]:

- способность видеть проблему там, где ее не видят другие;
- способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя более емкие в информационном отношении символы;
- способность применять навыки, приобретенные при решении одной задачи, к решению другой;
- способность воспринимать действительность целиком, не дробя ее на части;
- способность легко ассоциировать отдаленные понятия;
- способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту;
- гибкость мышления;
- способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до ее проверки;
- способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний;
- способность видеть вещи такими, какие они есть, выделяя наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; творческое воображение;
- способность к доработке деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

Данная классификация представляет значительный интерес для педагогической практики, поскольку позволяет диагностировать и

целенаправленно развивать конкретные составляющие творческих способностей. Однако классификации сами по себе не дают инструмента для оценки.

Для эффективного формирования творческих способностей необходимо опираться на четкую систему критериев. В педагогической практике принято оценивать уровень их развития через следующие показатели [52].

Оригинальность — способность отходить от стереотипных решений, находить уникальные композиционные, колористические или декоративные формы. Оригинальность проявляется в неочевидности предлагаемых идей, в умении избегать привычных, шаблонных ходов. Гибкость — способность переключаться между различными техниками, материалами и стилистическими направлениями, адаптировать замысел к изменяющимся условиям, видеть проблему с разных сторон. Разработанность — степень детализации замысла, техническая реализуемость и эстетическая завершенность продукта. Этот критерий показывает, насколько студент способен довести начатую идею до законченного, качественного изделия. Мотивационно-волевой аспект — наличие устойчивого интереса к творческой деятельности, готовность к профессиональному риску, способность преодолевать трудности и сохранять работоспособность при работе с непредвиденными результатами. Рефлексивность — способность анализировать собственный творческий процесс, соотносить полученный результат с первоначальным замыслом, выявлять ошибки и достижения, извлекать педагогический опыт из каждого этапа деятельности.

В совокупности эти критерии позволяют оценивать как процессуальную, так и результативную сторону творческих способностей, что особенно важно при организации исследовательской работы. Таким образом, рассмотренные теоретические положения, а именно понимание творческих способностей, их классификации и критерии, создают основу

для перехода к следующему вопросу — методам и факторам развития творческих способностей в образовательном процессе.

1.2. Методы и факторы развития творческих способностей

Формирование творческих способностей происходит под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов [45]. К внутренним факторам относятся: уровень образного мышления, ассоциативная память, эстетическая чувствительность, сформированная внутренняя мотивация к творчеству, эмоциональная открытость новому опыту, готовность к когнитивному риску. Внутренние факторы во многом обусловлены природными задатками, но развиваются и корректируются в процессе воспитания и самовоспитания.

К внешним факторам относятся: вариативность учебных заданий, наличие экспериментальной творческой среды, доступность материально-технического оснащения (материалы, инструменты, оборудование), стиль педагогического взаимодействия (поддержка инициативы, демократичность, создание атмосферы психологической безопасности), а также социально-культурное окружение вуза. Важно подчеркнуть, что решающее значение для развития творческих способностей имеет не столько наличие природных задатков, сколько создание соответствующей педагогической среды и применение адекватных методов обучения.

Наряду с факторами, стимулирующими развитие творческих способностей, необходимо учитывать и те, которые этому развитию препятствуют. С.Д. Смирнов делит их на ситуативные (возникающие в конкретной ситуации обучения) и личностные (связанные с устойчивыми характеристиками личности студента) [52].

К ситуативным факторам относятся: лимит времени (для творческой активности необходимо свободное время, а не строгие ограничения); состояние стресса и повышенной тревожности; чрезмерно сильная или,

напротив, слишком слабая мотивация; желание быстро найти решение, что нередко достигается за счет качества, когда возникает искушение решить «хоть как-нибудь», лишь бы быстро; присутствие фиксированной установки на единственный способ решения — это так называемое «пространственное ограничение», что непозволительно, поскольку творческие способности рассматриваются и с точки зрения новизны продукта, и с точки зрения новизны процесса мыслительной деятельности; способ предъявления условий задачи, провоцирующий ошибочный путь решения.

К личностным факторам С.Д. Смирнов относит: нерешительность в собственных силах, вызванную предшествующими неудачами; страх перед оценкой (особенно негативной); повышенную самокритичность, переходящую в самоцензуру; конформизм — ориентацию на мнение большинства в ущерб собственным идеям; ригидность — неспособность перестроиться, когда ситуация требует нового подхода [52].

В качестве примера, иллюстрирующего сложную взаимосвязь компонентов творческих способностей, можно привести следующее положение. При отсутствии творческой мотивации высокий уровень развития способностей не может гарантировать творческих достижений ни в науке, ни в искусстве, ни в других видах деятельности даже при совершенном овладении новейшими технологиями. И напротив, присутствие надлежащей мотивации и необходимых знаний, умений при отсутствии собственно творческих возможностей не может привести к творческому результату, обеспечивая только исполнительское мастерство, сколь бы высоким оно ни было.

Психологами выделен ряд факторов, стимулирующих и способствующих развитию творческих способностей [58]: ситуации незавершенности или открытости (в отличие от строго заданных и жестко контролируемых условий); создание и разработка новых приемов и стратегий, предметов и инструментов для последующей деятельности; побуждение к ответственности и независимости; акцент на

самостоятельных разработках, наблюдениях, ощущениях, обобщениях. Кроме того, важную роль играют: поддержка инициативы со стороны преподавателя, создание «ситуации успеха», демонстрация ценности творческих находок студента, возможности для презентации результатов своей творческой деятельности (выставки, конкурсы, портфолио). Учёт этих факторов позволяет преподавателю выстроить обучение таким образом, чтобы не просто передавать знания, а стимулировать самостоятельный творческий поиск студентов.

С целью активизации формирования способностей студентов применяются педагогические приемы, воздействующие на эмоционально-волевую сферу: одобрение, поддержка, похвала [51]. Одобрение используется в том случае, если студент не уверен в собственных силах, слабо сосредоточивает волевые усилия в своей деятельности. Наибольшее воздействие прием похвалы оказывает на неуверенных личностей, которые колеблются в правильности выполнения задания. Похвала как выражение преподавателем удовлетворения не только процессом труда, но и его результатами способствует «заражению» эмоционально-волевыми усилиями, укреплению веры в свои творческие возможности. Часто встречаемым средством формирования способностей студентов является поощрение, которое может быть ориентировано на оценку различных сторон их работы: настойчивости при выполнении задания, оригинальности замысла, качества исполнения и т.п. При применении данных приемов лучше обнаруживаются творческие задатки, тренируются, формируются и развиваются способности. Таким образом, эмоционально-волевые приёмы создают у студента внутреннюю уверенность, без которой проявление творческой инициативы становится затруднительным, особенно для обучающихся, испытывающих неуверенность в своих силах и недостаточно развитую волевую саморегуляцию. Для нашего исследования это особенно важно, поскольку без сформированной веры в собственные силы и готовности к нестандартным решениям любые методы развития творческих

способностей окажутся малоэффективными. Следовательно, применение данных приёмов становится необходимым условием для раскрытия потенциала студентов.

Понимание структуры творческих способностей и условий их формирования подводит нас к вопросу о конкретных педагогических инструментах. Понимание структуры творческих способностей и условий их формирования подводит нас к вопросу о конкретных педагогических инструментах. При этом важно уточнить, что эти инструменты должны быть направлены не просто на передачу знаний, а на активизацию творческого мышления — процесса, в ходе которого порождаются новые, оригинальные и ценные идеи [48]. В современной педагогике накоплен значительный арсенал методов и приёмов, направленных на активизацию творческого самовыражения личности. Для того чтобы целенаправленно использовать эти инструменты в обучении, необходимо разобраться в их типологии. В зависимости от того, на какой аспект образовательного процесса делается акцент, методы развития творческих способностей могут быть классифицированы по разным основаниям:

- по способу организации познавательной деятельности (по И. Я. Лернером и М. Н. Скаткиным) [28];
- по степени проблемности (по М. Махмутову) [35];
- по характеру взаимодействия участников образовательного процесса (по Селевко Г.К.) [49].

Применительно к способу организации познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) методы обучения подразделяются в зависимости от уровня самостоятельности учащихся [28]. Авторы выделяют пять методов, расположенных по нарастанию степени познавательной активности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследовательский. Первые два метода ориентированы на

восприятие и воспроизведение готовой информации, они не требуют от студента проявления творческой инициативы и служат лишь для формирования базовых знаний и умений. Начиная с метода проблемного изложения, студент включается в ситуацию интеллектуального затруднения: педагог демонстрирует образец решения проблемы, а студент учится логике творческого поиска. Частично-поисковый метод предполагает, что студент самостоятельно выполняет отдельные этапы решения задачи — выдвигает гипотезы, отбирает информацию, предлагает варианты. Исследовательский метод ставит студента в позицию первооткрывателя: он самостоятельно формулирует проблему, ищет способы её решения и получает субъективно новый результат. Именно последние три метода напрямую связаны с развитием творческих способностей, поскольку они требуют от студента не воспроизведения, а самостоятельного поиска, формируют гибкость мышления, умение видеть проблему и находить нестандартные пути её решения.

В зависимости от степени проблемности обучения (М.И. Махмутов) методы классифицируются по наличию или отсутствию проблемной ситуации и степени самостоятельности учащихся в её разрешении [35]. Махмутов выделяет методы, организованные по принципу от репродуктивных к проблемным. Репродуктивные методы предполагают выполнение заданий по готовому образцу или алгоритму; они не создают проблемной ситуации и не требуют от студента проявления творческой активности. Проблемные методы, напротив, ставят студента перед задачей, не имеющей однозначного и заранее известного решения. Студент сталкивается с противоречием между имеющимися знаниями и новыми условиями задачи, что побуждает его к самостоятельному поиску. Чем выше степень проблемности задания (чем больше неопределённости, чем меньше подсказок и готовых алгоритмов), тем активнее у студента развиваются такие компоненты творческих способностей, как беглость (количество генерируемых идей), гибкость (разнообразие подходов к решению) и

оригинальность (способность предлагать нестандартные, неочевидные решения). Таким образом, проблемное обучение создаёт среду, в которой творческие способности не просто проявляются, но и целенаправленно развиваются через преодоление интеллектуальных затруднений.

Если рассматривать характер взаимодействия участников образовательного процесса (Г.К. Селевко), то методы обучения различаются по способам организации общения и сотрудничества между студентами [49]. Селевко Г.К выделяет индивидуальные, парные, групповые и коллективные формы организации обучения. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу студента над заданием; она развивает ответственность и самоконтроль, но не создаёт условий для обмена идеями. Парная работа позволяет студентам обсуждать варианты решений, сравнивать свои подходы и корректировать их на основе обратной связи от партнёра. Групповая и коллективная формы обладают наибольшим потенциалом для развития творческих способностей. В малой группе (3–5 человек) студенты совместно ищут решение проблемы, выдвигают и обсуждают разные идеи, учатся аргументировать свою позицию и воспринимать чужую. Коллективная форма, когда вся группа работает над общей задачей, создаёт эффект «мозгового штурма»: идеи одного участника стимулируют возникновение новых идей у других, страх критики снижается, так как ответственность распределяется между всеми.

Таким образом, каждое из рассмотренных оснований раскрывает свой аспект развития творческих способностей. Классификация Лернера и Скаткина показывает, что творческие способности развиваются при переходе от репродуктивных методов к исследовательским, где студент действует самостоятельно. Классификация Махмутова акцентирует роль проблемных ситуаций: чем выше степень проблемности, тем активнее формируются гибкость и оригинальность мышления. Классификация Селевко доказывает, что коллективные и групповые формы взаимодействия создают среду для генерации идей и снижают страх ошибки. Для

эффективного развития творческих способностей студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству целесообразно сочетать методы, находящиеся на высоком уровне по каждому из оснований: исследовательские, проблемные и коллективные.

Наряду с рассмотренными классификациями, в педагогике творчества выделяют и другой подход к группировке методов — по направленности их воздействия [4]. Традиционно различают три группы методов: методы, основанные на активизации мышления; методы, ориентированные на развитие воображения; методы, направленные на формирование способности к рефлексии и самооценке.

В контексте развития творческих способностей в системе профессионального образования заслуживает внимания позиция исследователей, сравнивающих эффективность разных образовательных сред. Одной из наиболее авторитетных в этой области является работа Н.М. Ахмеровой, Р.С. Рабадановой и А.Л. Фатыховой «Педагогика творчества», в которой авторы рассматривают технологии развития творческих возможностей личности на основе личностно-деятельностного подхода. В данном учебном пособии подчеркивается, что развитие творческих способностей наиболее эффективно происходит в системе дополнительного образования, где создаются условия для свободного выбора видов деятельности, индивидуального темпа продвижения и вариативности содержания обучения [4]. С данной позицией можно согласиться лишь отчасти, так как, с нашей точки зрения, именно система среднего профессионального образования (далее СПО) создает условия для более всестороннего и системного развития творческих способностей. В отличие от дополнительного образования, где развитие зачастую носит факультативный характер, в СПО данный процесс органично встроен в профессиональную подготовку, обеспечивая последовательность, практическую направленность и непрерывность формирования творческих возможностей личности.

Независимо от образовательной среды, ключевую роль в развитии творческих способностей играют сами методы обучения. Рассмотрим наиболее эффективные из них. Среди стратегических методов особое внимание заслуживает проблемный подход. Он включает в себя постановку открытых художественно-технологических задач, не имеющих единственно верного решения. Такой метод стимулирует студентов к самостоятельному поиску, формируя у них привычку рассматривать ограничения не как препятствие, а как ресурс для творческого преобразования.

В рамках активизации дивергентного мышления широкое распространение получили методы, разработанные в теории решения изобретательских задач (далее ТРИЗ), созданной Г.С. Альтшуллером [2]. К числу таких методов относятся: мозговой штурм (метод коллективной генерации идей, предполагающий разделение процесса выдвижения гипотез и их критической оценки), синектика (метод, основанный на использовании различных видов аналогий — прямой, личной, символической, фантастической), метод фокальных объектов (прием перенесения признаков случайно выбранных объектов на совершенствуемый объект), морфологический анализ (метод систематического перебора всех теоретически возможных вариантов решения, вытекающих из закономерностей строения совершенствуемой системы) .

Значительный развивающий потенциал заложен в проектной деятельности. Метод проектов предполагает самостоятельное или в составе группы выполнение учащимися завершеного творческого проекта, имеющего практическую значимость [47]. В условиях СПО проектная деятельность предлагает уникальную возможность интеграции теоретических знаний с практическими навыками, одновременно развивая целеполагание, планирование и самоорганизацию.

Этапы проектной деятельности включают:

- проблематизацию (осознание и формулировку проблемы),
- целеполагание (определение цели и задач проекта),

- планирование (разработку плана действий),
- реализацию (выполнение практической части),
- презентацию (представление и защиту полученных результатов),
- рефлексию (анализ проделанной работы).

Как справедливо отмечает В.И. Еременко, метод проектов является одним из наиболее прогрессивных методов обучения, который способствует развитию творческой активности, повышению качества обучения .

Особое место в ряду методов развития творческих способностей занимают игровые методы, в частности деловые и ролевые игры [4]. Игровая деятельность создает особую эмоциональную атмосферу, снимает психологические барьеры, активизирует воображение и позволяет моделировать различные профессиональные и жизненные ситуации. В контексте художественного образования эффективны такие игровые формы, как «художественный совет», «мастерская дизайна», «ярмарка идей» и др.

Для целенаправленного развития творческих способностей используются также различные приемы, представляющие собой конкретные операции мыслительной деятельности. К числу наиболее распространенных приемов можно отнести: аналогию (поиск сходства между различными объектами или явлениями), агглютинацию (соединение несоединимых в реальности элементов), гиперболизацию (преувеличение или преуменьшение свойств объекта), типизацию (выделение общего, повторяющегося в индивидуальном), комбинирование (соединение различных элементов в новые комбинации) [2].

Эффективность применения методов и приемов развития творческих способностей зависит от соблюдения ряда педагогических условий. Решающее значение имеет создание в образовательном процессе атмосферы психологической безопасности, которая предполагает: принятие любых идей учащихся без немедленной критики, поощрение нестандартных подходов, снятие страха сделать ошибку, создание ситуации успеха [45]. Не

менее важна и вариативность содержания обучения, предоставляющая учащимся возможность выбора заданий разной степени сложности и направленности [28]. Кроме того, обязательным компонентом процесса развития творческих способностей является рефлексия — осознание учащимися собственных мыслительных действий, анализ способов решения задач и оценка полученных результатов [27].

Итак, развитие творческих способностей студентов обеспечивается комплексом факторов (внутренних, внешних, стимулирующих, препятствующих), реализуется через систему методов и приёмов (проблемных, проектных, игровых, ТРИЗ) и требует соблюдения ряда педагогических условий (психологическая безопасность, вариативность, рефлексия). Таким образом, перечисленные методические подходы демонстрируют высокую универсальность, однако их максимальная эффективность проявляется именно в специфических дисциплинах, где мышление неразрывно связано с материальной практикой. Декоративно-прикладное искусство представляет собой одну из таких областей, сочетающих культурную преемственность, тактильную конкретность и безграничный потенциал для художественного эксперимента, что будет подробно рассмотрено в следующем подразделе.

1.3. Приемы и способы развития творческих способностей посредством декоративно-прикладного искусства

Рассмотренные выше общие методы и приемы развития творческих способностей приобретают специфическое наполнение и практическую направленность в контексте конкретного вида художественной деятельности. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) представляет собой уникальное направление, обладающее высоким педагогическим потенциалом благодаря органичному синтезу технологических, эстетических и культурологических компонентов. С одной стороны, ДПИ охватывает создание художественных

изделий, имеющих утилитарное назначение, но отличающихся насыщенной декоративной образностью; к его основным видам относятся художественная обработка дерева, батик, гобелен, витраж, росписи и другие. С другой стороны, специфика ДПИ как средства развития творческих способностей заключается в требовании соблюдения определённых технологических норм и традиций, что парадоксальным образом предоставляет студентам широкий простор для проявления индивидуальности, импровизации и поиска авторских решений.

Приемы развития творческих способностей средствами ДПИ можно систематизировать по нескольким ключевым направлениям, каждое из которых активизирует определённый аспект креативного мышления. Композиционные приемы ориентированы на поиск выразительного силуэта, ритмическую организацию элементов, выбор формата и масштаба, что требует умения интегрировать отдельные части в гармоничное целое и выстраивать композиционный центр. В отличие от станкового искусства, декоративная композиция допускает условность, плоскостность и намеренное нарушение перспективных закономерностей ради достижения максимальной выразительности. Особое место занимают приемы трансформации и стилизации природных форм, которые заключаются в переработке, упрощении и обобщении натуральных впечатлений при сохранении узнаваемости исходного образа. Стилизация через геометризацию, усиление декоративных качеств и выявление характерных особенностей объектов развивает способность выделять существенное, обостряет наблюдательность и формирует образное мышление.

Наряду с композицией и стилизацией, не менее значимыми направлениями являются цветовое моделирование и фактурно-текстурный поиск, которые активизируют другие аспекты креативного мышления. Цветовое моделирование в ДПИ выступает областью, где творческие способности проявляются наиболее ярко: работа с палитрой требует не только знания основ цветоведения, но и развитой цветовой интуиции, а

также готовности к экспериментальным сочетаниям. При этом цвет в декоративном искусстве несет не только эстетическую, но и символическую нагрузку, что позволяет вовлекать студентов в процесс культурно-исторической рефлексии. Фактурно-текстурный поиск, в свою очередь, связан с исследованием выразительных возможностей различных материалов (глины, дерева, текстиля, стекла, металла) и технологий их обработки. Овладение данными приемами развивает сенсорную чувствительность, пространственное воображение и способность прогнозировать художественный результат в зависимости от выбранной материальной основы.

Все перечисленные приемы опираются на уникальную специфику ДПИ как учебного предмета, который объединяет интеллектуальный поиск, материальное воплощение и культурно-историческую рефлексия. Постоянный диалог между замыслом и материалом, традицией и индивидуальным почерком активизирует сенсомоторную память и формирует так называемое «мышление руками», при котором творческий процесс разворачивается не только в сознании, но и в непосредственном физическом взаимодействии с веществом. Одновременно с этим ДПИ опирается на принцип каноничности, предполагающий знание и уважение традиционных орнаментов, техник и символов, однако сама природа декоративного искусства допускает бесконечную вариативность в рамках этих ограничений []. Именно это сочетание устойчивой формы и подвижного содержания тренирует когнитивную гибкость, учит студентов работать в заданных параметрах, не теряя при этом оригинальности. Кроме того, декоративно-прикладное творчество всегда несёт в себе синтез утилитарного и эстетического начал, что требует от автора постоянного балансирования между функциональностью объекта и его художественной выразительностью, развивая системное и контекстуальное мышление.

Интеграция общих методов развития креативности со спецификой ДПИ позволяет выстроить целостную стратегию, реализуемую через

разнообразные формы организации учебного процесса. В рамках дисциплин «Декоративно-прикладное искусство», «Художественная обработка материалов» или «Народные художественные промыслы» эффективными форматами выступают мастер-классы с участием практикующих мастеров, выездные занятия и пленэры для изучения традиционных промыслов в естественной среде, проектные семинары, а также участие в выставках и конкурсах, что обеспечивает презентацию и экспертную оценку творческих результатов. В данном контексте проектный метод трансформируется в создание авторской серии изделий, где студент последовательно проходит этапы от изучения исторического прототипа и эскизирования до выбора технологии, изготовления макета и финальной защиты работы. ТРИЗ-подходы находят применение в методе морфологического анализа, позволяющем систематически комбинировать элементы различных орнаментальных систем, пропорций и цветовых решений для генерации принципиально новых декоративных форм. Эвристические приемы реализуются через работу с природными и культурными аналогиями, проблемный метод проявляется в заданиях на «преодоление материала», когда технологические ограничения или случайные эффекты превращаются в сознательный художественный приём, а рефлексивный компонент обеспечивается через ведение творческого дневника и анализ соответствия замысла конечному результату.

Подобная многоуровневая организация обучения напрямую способствует формированию проектной культуры студентов. Как отмечает в своём исследовании А.Л. Файзрахманова, данный процесс включает три взаимосвязанных этапа [59].

- Первый, эмоционально-когнитивный, предполагает систематизацию теоретических знаний по ДПИ и основам проектирования, а также формирование позитивного эмоционального восприятия творческой деятельности.

- Второй, деятельностно-практический, ориентирован на отработку навыков проектной работы и непосредственное изготовление изделий в различных техниках.

- Третий, мотивационно-ценностный, характеризуется устойчивым интересом к профессиональному творчеству, внутренней готовностью к эксперименту и осознанием личной ответственности за художественное решение.

Также Файзрахманова А.Л. считала, что для эффективной работы необходимо соблюдение ряда правил [59]. Во-первых, задания должны постепенно усложняться: от простого освоения техник к самостоятельному созданию авторских работ. Во-вторых, в рамках одной темы полезно использовать разные материалы и технологии — это помогает студенту увидеть одно и то же художественное решение в разных вариантах. В-третьих, важно изучать культурные и исторические корни народных промыслов, чтобы не просто копировать образцы, а осознанно их переосмысливать. В-четвёртых, оценивать работы нужно не только за технику, но и за оригинальность, гибкость мышления и умение объяснить свой художественный выбор.

Таким образом, подход А.Л. Файзрахмановой даёт нам практическую основу для понимания того, как должен быть организован процесс развития творческих способностей студентов средствами ДПИ. Трёхэтапная структура позволяет последовательно формировать мотивацию, практические навыки и ценностное отношение к творчеству, а сформулированные правила (постепенное усложнение, вариативность материалов, изучение традиций, оценка оригинальности) конкретизируют условия эффективной работы [59].

Итак, в данном параграфе было рассмотрено, что декоративно-прикладное искусство обладает значительным потенциалом для развития творческих способностей студентов. Этот потенциал реализуется через систему специальных, интеграцию общих методов обучения в контексте

художественной практики и учёт этапов формирования проектной культуры. Перечисленные приёмы и способы будут положены в основу разработки практических заданий.

Вывод по 1 главе

Теоретический анализ проблемы развития творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства позволяет сделать следующие выводы.

Проанализировав различные подходы к пониманию творческих способностей, мы пришли к выводу, что, они представляют собой сложное многомерное образование, включающее природные задатки и приобретённые в деятельности качества. В рамках настоящего исследования за основу взято определение Г. И. Вергелес, согласно которому творческие способности — это уровневая характеристика личности, обеспечивающая новизну и оригинальность продукта деятельности и уровень его результативности. Конкретизируя данное определение применительно к задачам профессиональной подготовки, выделены три ключевых признака творческих способностей студентов: способность к генерации оригинальных идей, способность к гибкому преобразованию формы и способность к созданию эстетически значимых продуктов. Это позволяет в практической части диагностировать уровень развития творческих способностей по критериям новизны, оригинальности, результативности и самостоятельности.

Выявлены внутренние и внешние факторы формирования творческих способностей (К. Роджерс, С. Д. Смирнов). К внутренним относятся: уровень образного мышления, внутренняя мотивация к творчеству, готовность к риску. К внешним: вариативность учебных заданий, создание атмосферы психологической безопасности, стиль педагогического взаимодействия. В практической части исследования мы будем опираться на

эти факторы при организации работы со студентами. Прежде всего, необходимо создать атмосферу психологической безопасности: принимать любые идеи студентов без немедленной критики, не наказывать за ошибки, поощрять нестандартные подходы. Также важно учитывать, что стиль общения преподавателя со студентами должен быть поддерживающим, чтобы у студента формировалась внутренняя уверенность в своих творческих возможностях. Кроме того, необходимо предусмотреть рефлексию — осознание студентами собственных мыслительных действий, анализ способов решения и оценку полученных результатов. Анализ этих факторов показывает, что развитие творческих способностей возможно только при сочетании благоприятной внешней среды и внутренней готовности самого студента к творчеству.

Проанализированы классификации методов обучения: И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина (по способу организации познавательной деятельности), М. И. Махмутова (по степени проблемности), Г. К. Селевко (по характеру взаимодействия). Установлено, что для развития творческих способностей необходимо сочетание методов, обеспечивающих как освоение образцов, так и самостоятельный поиск. Репродуктивные методы позволяют студентам овладеть технологическими нормами, традиционными приёмами и орнаментальными схемами, без чего невозможна профессиональная деятельность в области декоративно-прикладного искусства. В то же время для выхода за пределы образца и создания авторских решений требуются методы, побуждающие к самостоятельному поиску и экспериментированию: проблемный, частично-поисковый (эвристический) и исследовательский.

Установлено, что решающее значение имеет не столько наличие природных задатков, сколько создание соответствующей педагогической среды и применение адекватных методов обучения. На основе этого анализа мы пришли к выводу, что «адекватные методы обучения» применительно к нашему исследованию — это сочетание репродуктивных методов (освоение готовых образцов, отработка технических приёмов) с проблемными,

частично-поисковыми и исследовательскими методами, которые побуждают студента к самостоятельному поиску. Именно это сочетание будет положено в основу практической работы со студентами.

Обобщая рассмотренные теоретические подходы, можно выделить две группы компонентов, составляющих структуру творческих способностей. К когнитивным компонентам относятся воображение, гибкость мышления, способность к дивергентному поиску решений (Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс). К мотивационно-волевым компонентам относятся склонность к риску, интерес к сложным задачам, внутренняя мотивация к творчеству, самостоятельность (К. Роджерс [45], С.Д. Смирнов, Е.П. Ильин, В.И. Андреев). Данное различие важно для практической части исследования

В работе раскрыта специфика декоративно-прикладного искусства как средства развития творческих способностей студентов. Установлено, что ДПИ обладает высоким педагогическим потенциалом благодаря синтезу технологических, эстетических и культурологических компонентов. Изучены приёмы развития творческих способностей средствами ДПИ: композиционные приёмы, трансформация и стилизация природных форм, цветовое моделирование, фактурно-текстурный поиск. Показано, что сочетание традиции и вариативности в ДПИ формирует когнитивную гибкость и предоставляет широкий простор для творческого экспериментирования. Это понимание специфики ДПИ будет учитываться при отборе содержания практических заданий для студентов.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

2.1. Анализ базы исследования

Исследование проходило на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский государственный колледж». Объектом исследования выступили студенты 2-го курса специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» в количестве 15 человек. В рамках данной программы готовят квалифицированных специалистов среднего звена по профессии «Художник народных художественных промыслов» с присвоением квалификации «художник-мастер, преподаватель». Образовательный стандарт определяет область профессиональной деятельности будущих специалистов как художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искусства.

Для анализа содержания обучения был изучен профессиональный модуль ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность», входящий в основную профессиональную образовательную программу. Данный модуль является ключевым в подготовке будущих художников-мастеров, поскольку именно в его рамках закладываются основы профессионального мастерства и развиваются творческие способности студентов. Модуль включает в себя междисциплинарный курс МДК 01.01 «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства», учебную практику, производственную практику, а также промежуточную аттестацию по модулю в форме дифференцированного зачёта и защиты курсового проекта. Учебная и производственная практики направлены на отработку технологических навыков и адаптацию к реальным условиям труда, в то время как междисциплинарный курс ориентирован на формирование

умений проектировать, разрабатывать эскизы и воплощать творческие замыслы в материале. Таким образом, структура модуля позволяет последовательно формировать как исполнительские, так и творческие компетенции студентов.

Для анализа содержания обучения был изучен профессиональный модуль ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность», являющийся ключевым в подготовке будущих художников-мастеров, поскольку именно в его рамках закладываются основы профессионального мастерства и развиваются творческие способности.

Согласно рабочей программе, на освоение ПМ.01 отводится 617 часов, из них 540 часов — в форме практической подготовки. Модуль включает в себя междисциплинарный курс МДК 01.01 «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства», учебную и производственную практики, а также промежуточную аттестацию в виде дифференцированного зачёта и защиты курсового проекта. На освоение МДК 01.01 предусмотрено 317 часов, включая 41 час самостоятельной работы, 20 часов на курсовой проект, 180 часов учебной практики и 108 часов производственной практики. Учебная и производственная практики направлены на отработку технологических навыков и адаптацию к реальным условиям труда, в то время как междисциплинарный курс ориентирован на формирование умений проектировать, разрабатывать эскизы и воплощать творческие замыслы в материале. Таким образом, структура модуля позволяет последовательно формировать как исполнительские, так и творческие компетенции студентов.

Анализируя междисциплинарный курс МДК 01.01 «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства», было выявлено, что он включает пять основных тем, которые последовательно формируют профессиональные знания и умения студентов.

Анализ содержания темы 1.1 «Основные методы и способы проектирования и моделирования изделий ДПИ» показал, что в рамках данной темы студенты осваивают законы формальной композиции, приёмы (доминанта, симметрия, ритм, контраст) и типы композиции, а также выполняют практические задания по анализу произведений ДПИ и составлению композиций из геометрических фигур. Изучение этой темы даёт студентам базовое понимание основ построения композиции и орнамента, что создаёт необходимую теоретическую базу для дальнейшей творческой работы и формирования композиционного мышления.

Изучение темы 1.2 «Происхождение, содержание и виды народного орнамента. Приёмы построения декоративной композиции» показало, что студенты знакомятся с особенностями декоративной композиции» позволил установить, что студенты знакомятся с особенностями декоративной композиции (обобщённость, символичность), видами стилизации растительных и животных форм, раппортными композициями и цветовыми гармониями. Практические занятия включают упражнения на стилизацию и трансформацию природных форм, составление декоративных композиций. Изучение этой темы позволило студентам наработать базу по стилизации и трансформации природных форм, освоить принципы построения орнаментальных композиций, что является фундаментом для перехода к созданию авторских орнаментальных решений.

В ходе освоения темы 1.3 «Народный орнамент в декоративно-прикладном искусстве» студенты изучают происхождение, виды и семантику народного орнамента, композиционные схемы, а также выполняют разработку типичных композиций: венки, букеты, цветочная полоса, ромбы. Практические занятия предусматривают выполнение авторских композиций на основе народных мотивов. Изучение этой темы позволило студентам, уже имеющим базовые навыки композиции и стилизации (из тем 1.1 и 1.2), перейти к созданию авторских

орнаментальных композиций, научиться работать в рамках традиции, проявляя вариативность и находя собственные художественные решения.

Изучение темы 1.4 «Основные методы и способы проектирования и моделирования изделий ДПИ» позволяет студентам освоить требования к проектированию (функциональные, эргономические, художественно-эстетические), методику и этапы проектирования (предпроектный анализ, разработка эскиза), а также проектное моделирование и макетирование. Изучение этой темы даёт студентам навыки практической реализации творческого замысла и доведения идеи до готового изделия.

В теме 1.5 «Особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении изделий ДПИ» студенты знакомятся с историческими стилями от античности до модерна и их применением в разработке авторских изделий, выполняют анализ аналогов, составляют орнаментальные композиции в заданном стиле, разрабатывают колористические решения и авторские проекты. Изучение этой темы позволяет студентам применить полученные знания в целостном проекте, что является итогом освоения модуля.

Анализ содержания всех тем МДК 01.01 показал, что темы 1.1 и 1.2 закладывают необходимую теоретическую и практическую базу (знание законов композиции, приёмов стилизации, основ цветоведения), которая позволяет студентам перейти к созданию авторских орнаментальных композиций. Именно тема 1.3 является той площадкой, где студенты могут применить полученные базовые знания для решения творческих задач. Выбранная тема позволяет разработать большую вариативность заданий, поскольку орнаментальная композиция допускает множество решений в рамках заданного канона, а студенты, уже имея базовые навыки, могут сосредоточиться на творческом поиске, а не на освоении технических приёмов. На тему 1.3 отводится 48 часов, из них 40 — практическая подготовка. Тема выбрана нами по трём причинам: во-первых, народный орнамент объединяет традицию, технологию и эстетику; во-вторых,

орнаментальная композиция допускает множество вариативных решений в рамках заданного канона; в-третьих, большой объём практических часов позволяет выстроить развёрнутую систему заданий, направленных на активизацию творческого начала. Таким образом, тема 1.3 обладает необходимым содержательным и временным ресурсом для целенаправленного развития творческих способностей.

Для настоящего исследования ключевое значение имеют следующие общие и профессиональные компетенции, формируемые в рамках ПМ.01:

- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам — предполагает способность адаптировать имеющиеся знания к нестандартным ситуациям, что напрямую связано с творческим мышлением и гибкостью.

- ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие — требует от студента инициативности и готовности к саморазвитию, что является важным мотивационным компонентом творческих способностей.

- ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий — формирует навыки работы с информацией, необходимые для самостоятельного творческого поиска.

- ПК 1.4. Выполнять эскизы и проекты изделий с использованием различных графических средств и приёмов — развивает способность к визуализации замысла и вариативности решений.

- ПК 1.5. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов — напрямую связана с развитием цветового эксперимента и готовностью к нестандартным цветовым сочетаниям.

- ПК 1.8. Представлять художественные изделия для участия в выставках и конкурсах — требует умения презентовать и аргументировать свои творческие решения, что развивает рефлексивные способности.

Именно тема 1.3 обладает потенциалом для развития этих компетенций, выше мы это подтвердили.

Учебный процесс обеспечен достаточной материально-технической базой. В наличии имеется учебный кабинет, оснащённый рабочими местами, доской, экраном, персональным компьютером, диапроектором, стеллажами для планшетов, крепежной системой для демонстрации работ, планшетами и методическим фондом. Библиотечный фонд включает печатные и электронные издания, необходимые для теоретической подготовки студентов, среди которых: Беляева О.А. «Композиция: практическое пособие для вузов», Степанова А.П. «Теория орнамента», Федоровский Л.Н. «Курс колористики», Хворостов А.С. «Технология исполнения изделий ДПИ: работы по дереву», а также дополнительные источники: Бесчастнов Н.П. «Художественный язык орнамента», Голубева О.Л. «Основы композиции», Дагдиян К.Т. «Декоративная композиция», Соколова М.С. «Художественная роспись по дереву». Однако существующее методическое обеспечение ориентировано преимущественно на традиционные репродуктивные методы обучения. Специализированных учебно-практических пособий, направленных на развитие творческих способностей, в частности склонности к риску и вариативности мышления, в наличии нет.

С целью выявления уровня учебной активности, мотивации и межличностных отношений в группе, которые, как было установлено в теоретической части исследования, являются значимыми факторами развития творческих способностей (внутренняя мотивация, стиль педагогического взаимодействия, психологическая безопасность), было проведено наблюдение и беседа со студентами.

С целью выявления уровня учебной активности, мотивации и межличностных отношений в группе было проведено наблюдение и беседа со студентами. Как было установлено в теоретической части исследования, формирование творческих способностей происходит под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам

относятся сформированная внутренняя мотивация к творчеству, эмоциональная открытость новому опыту, готовность к когнитивному риску. К внешним — стиль педагогического взаимодействия, создание атмосферы психологической безопасности, а также социально-культурное окружение. Изучение учебной активности, мотивации и межличностных отношений позволило нам оценить, насколько благоприятна среда в группе для развития творческих способностей и насколько сами студенты внутренне готовы к творческой деятельности.

С целью выявления уровня учебной активности, мотивации и межличностных отношений в группе было проведено наблюдение и беседа со студентами. В группе обучаются 15 человек. В ходе наблюдения и беседы были выявлены следующие особенности. Основная часть группы (10 человек) проявляет активность на занятиях, в срок выполняет учебные задания, демонстрирует интерес к будущей профессии. Однако есть несколько студентов, которые отстают от остальных по темпу выполнения работ и качеству освоения практических навыков. Все студенты сотрудничают и коммуницируют друг с другом, атмосфера в группе доброжелательная, эмоционально благоприятная. Большая часть группы стремится к самореализации и развитию творческого потенциала.

В ходе беседы со студентами были выявлены основные причины поступления на данную специальность: желание заниматься творческой деятельностью, связать свою жизнь с рукоделием и народными промыслами, возможность реализовать свои художественные способности. Несмотря на то, что студенты обучаются на втором курсе, они уже принимают активное участие в городских конкурсах, близких по тематике к будущей профессии.

Таким образом, проведённое наблюдение и беседа позволили установить, что группа имеет благоприятный психологический климат, у студентов сформирован интерес к профессии, однако наблюдается разный уровень освоения практических навыков. Эти данные учитывались при

выборе методов диагностики и разработке содержания учебно-практического пособия.

Как было установлено в выводах первой главы, творческие способности включают две группы компонентов: когнитивные (воображение, гибкость мышления, способность к дивергентному поиску решений) и мотивационно-волевые (склонность к риску, интерес к сложным задачам, внутренняя мотивация к творчеству, самостоятельность). Данное различие определило логику диагностики исходного уровня развития творческих способностей студентов.

Для оценки разных групп компонентов были выбраны два взаимодополняющих метода диагностики.

Первое направление — диагностика личностной креативности по методике Е.Е. Туник [15]. Тест измеряет внутренние предпосылки творческих способностей: любознательность, воображение, интерес к сложным задачам и склонность к риску. В контексте нашего исследования особое значение имеют мотивационно-волевые компоненты (склонность к риску, интерес к сложным задачам) и когнитивный компонент (воображение). Любознательность выступает как дополнительный показатель, подтверждающий общий познавательный интерес студентов.

Второе направление — анализ учебных работ студентов (задание «Трансформация природных форм»). В отличие от теста, который выявляет личностный потенциал, анализ работ даёт объективную оценку реального продукта деятельности. На основе компонентов определения Г.И. Вергелес и с учётом специфики задания были разработаны критерии оценки, которые мы рассмотрим далее, отражающие как когнитивные, так и мотивационно-волевые компоненты [11].

Для диагностики исходного уровня развития творческих способностей студентов была использована методика «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник. Данный тест позволяет выявить четыре личностные особенности, которые являются внутренними

предпосылками творческих способностей: любознательность, воображение, интерес к сложным задачам и склонность к риску. Тест представляет собой опросник из 50 утверждений, на которые студенты дают ответы «в основном верно», «отчасти верно», «нет» или «не могу решить».

Диагностика проводилась в групповой форме в учебное время. Студентам были розданы бланки с инструкцией и 50 утверждениями. Время выполнения задания составило 20 минут. Все 15 человек справились с заданием, бланки были приняты к обработке. Обработка полученных данных осуществлялась в соответствии с ключом, предложенным автором методики.

Каждый из четырех диагностируемых факторов раскрывает определенную грань творческой личности. Любознательность проявляется в стремлении задавать вопросы, изучать новое, искать разные пути решения проблем. Воображение выражается в способности придумывать образы, мечтать, представлять необычные ситуации. Сложность отражает интерес к трудным, нестандартным задачам, настойчивость в их решении. Склонность к риску проявляется в готовности отстаивать свои идеи, не боясь ошибок и неодобрения окружающих.

В результате обработки полученных данных были выявлены следующие показатели уровня развития компонентов творческих способностей студентов 2 курса (таблица 1).

Таблица 1 – Уровень развития компонентов творческих способностей студентов 2 курса (n=15)

Компонент	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Любознательность (Л)	1 чел. (6,7%)	6 чел. (40,0%)	8 чел. (53,3%)
Воображение (В)	2 чел. (13,3%)	7 чел. (46,7%)	6 чел. (40,0%)

Продолжение таблицы 1

Компонент	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Сложность (интерес к трудным задачам) (С)	8 чел. (53,3%)	5 чел. (33,3%)	2 чел. (13,3%)
Склонность к риску (Р)	10 чел. (66,7%)	4 чел. (26,7%)	1 чел. (6,7%)

Для наглядного представления полученных данных и более удобного визуального сопоставления уровней развития различных компонентов творческих способностей результаты диагностики отражены на рисунке 1.

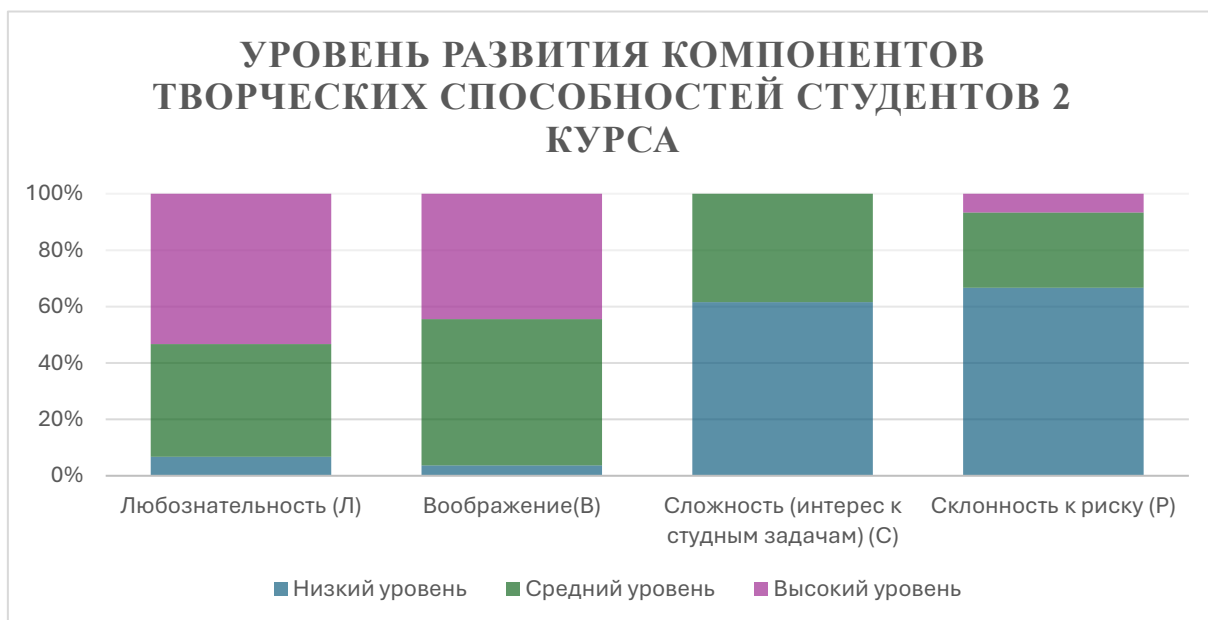

Рисунок 1 – Уровень развития компонентов творческих способностей студентов 2 курса

Полученные средние баллы по каждому компоненту были сопоставлены с нормативными значениями, разработанными для российской выборки. Такое сопоставление даёт возможность оценить, насколько показатели группы отклоняются от средних норм и по каким направлениям наблюдается наиболее выраженное отставание. Результаты сравнения представлены в таблице 2, а их содержательный анализ приведён ниже.

Таблица 2 – Сравнительный анализ средних показателей

Компонент	Средний балл по группе	Норма (среднее значение)	Отклонение
Любознательность (Л)	18,2	17,8	+0,4 (в пределах нормы)
Воображение (В)	15,9	15,6	+0,3 (в пределах нормы)
Сложность (С)	12,4	17,2	-4,8 (значительное снижение)
Склонность к риску (Р)	9,6	17,0	-7,4 (критическое снижение)
Суммарный показатель	56,1	67,6	-11,5 (значительное отставание)

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы о состоянии творческих способностей студентов исследуемой группы:

По компоненту «Любознательность» студенты показывают в целом положительные результаты. 53,3% студентов имеют высокий уровень любознательности, 40,0% — средний, и лишь 6,7% — низкий. Средний балл по группе (18,2) даже незначительно превышает нормативное значение (17,8). Это означает, что студенты обладают познавательным интересом, любят узнавать новое, задавать вопросы, стремятся понять суть явлений. Данный результат согласуется с наблюдениями в процессе обучения: студенты активно спрашивают преподавателя о техниках и приемах росписи, интересуются историей народных промыслов.

По компоненту «Воображение» также получены удовлетворительные результаты. 40,0% студентов имеют высокий уровень, 46,7% — средний, 13,3% — низкий. Средний балл по группе (15,9) близок к норме (15,6). Студенты способны представлять образы, фантазировать, придумывать оригинальные композиционные решения. В процессе выполнения учебных

заданий они демонстрируют способность к мысленному экспериментированию с формой и цветом.

Однако по двум другим компонентам — «Сложность» (интерес к трудным, нестандартным задачам) и «Склонность к риску» — получены более низкие результаты, что является тревожным сигналом.

По компоненту «Сложность» лишь 13,3% студентов (2 человека) имеют высокий уровень, 33,3% (5 человек) — средний, а 53,3% (8 человек) — низкий уровень. Средний балл по группе (12,4) существенно ниже нормативного (17,2), отклонение составляет -4,8 балла. Это свидетельствует о том, что большинство студентов избегает сложных творческих задач, предпочитает работать по образцу, не стремится искать нестандартные пути решения. Они испытывают дискомфорт при столкновении с заданиями, не имеющими однозначного алгоритма выполнения.

Наиболее критическая ситуация сложилась с компонентом «Склонность к риску». Высокий уровень выявлен только у одного студента, средний — у 4 человек (26,7%), а низкий уровень — у 10 студентов (66,7%). Средний балл по группе (9,6) почти в два раза ниже нормы (17,0), отклонение составляет -7,4 балла. Это означает, что студенты боятся допустить ошибку, не готовы отстаивать свои нестандартные идеи, зависят от мнения преподавателя и группы, предпочитают «безопасные» решения, которые гарантированно будут одобрены.

Это подтверждается и суммарными показателями: средний балл творческих способностей по группе (56,1) значительно ниже нормативного значения (67,6), отклонение составляет -11,5 балла. Данный результат свидетельствует о наличии системной проблемы в развитии творческих способностей студентов, которая не ограничивается только низкой склонностью к риску.

Тест показал, что при достаточном уровне любознательности и воображения у студентов крайне низкая склонность к риску и интерес к

сложным задачам. Это означает, что проблема не в отсутствии идей (воображение есть), а в неготовности их реализовывать из-за страха ошибки.

Следовательно, педагогическая работа должна быть направлена не на развитие воображения (оно уже сформировано), а на формирование склонности к риску и интереса к сложным задачам. Именно эти компоненты будут развиваться в разрабатываемом пособии через систему заданий, содержащих «зону риска» и требующих множественности решений. Сопоставление данных теста с анализом учебных работ подтверждает это расхождение и обосновывает необходимость именно такого подхода.

Для уточнения результатов диагностики и выявления конкретных дефицитов, препятствующих развитию творческих способностей, был проведён анализ учебных работ студентов 2 курса. Анализировались задания по теме «Трансформация природных форм». Всего было проанализировано 15 работ — по количеству студентов в группе. Для анализа учебных работ опирались на компоненты определения творческих способностей Г.И. Вергелес, согласно которому они проявляются в новизне и оригинальности продукта деятельности и уровне его результативности. На основе данного определения, с учётом специфики задания «Трансформация природных форм», были разработаны следующие критерии оценки:

- Оригинальность решения — наличие авторских находок, отличие от предложенного образца (изменение формы, добавление деталей, нестандартная композиция). Высокий уровень: работа похожа на образец, есть неочевидные решения; средний: есть отдельные изменения, но в целом повторяет образец; низкий: точная копия образца.

- Разработанность — степень детализации, аккуратность исполнения, завершённость работы (чистота линий, наличие штриховки, проработка элементов). Высокий уровень: профессиональное исполнение, проработаны детали; средний: аккуратно, но есть мелкие недочёты; низкий: небрежно, незавершённо.

- Самостоятельность — способность выполнить задание без опоры на образец и пошаговой инструкции. Высокий уровень: выполняет полностью сам; средний: выполняет с небольшими подсказками; низкий: нуждается в образце или подробной инструкции.

- Эксперимент — готовность пробовать нестандартные решения (цвет, форма, композиция). Высокий уровень: активно экспериментирует, находит необычные решения; средний: пробует 1–2 нестандартных варианта; низкий: работает строго по шаблону.

По критерию «Оригинальность решения» высокий уровень показали 2 студента (13,3%) — их работы содержали неочевидные композиционные и формообразовательные решения. Средний уровень — у 5 студентов (33,3%) — в их работах присутствовали отдельные изменения формы, но в целом они повторяли образец. Низкий уровень — у 8 студентов (53,4%) — их работы представляли собой точную копию предложенного образца.

По критерию «Разработанность» высокий уровень показали 4 студента — работы выполнены профессионально, детали проработаны. Средний уровень — у 8 студентов — работы выполнены аккуратно, но есть мелкие недочёты. Низкий уровень — у 3 студентов — работы выполнены небрежно, незавершённо.

По критерию «Самостоятельность» высокий уровень показали 2 студента — они выполнили задание полностью самостоятельно, без опоры на образец. Средний уровень — у 5 студентов — выполняли с небольшими подсказками. Низкий уровень — у 8 студентов — нуждались в образце или подробной пошаговой инструкции.

По критерию «Эксперимент» высокий уровень показал 1 студент — он активно экспериментировал с цветом и формой, находил необычные решения. Средний уровень — у 4 студентов — пробовали 1–2 нестандартных варианта. Низкий уровень — у 10 студентов — работали строго по шаблону, не проявляя готовности к эксперименту.

Полученные результаты показывают, что большинство студентов испытывают затруднения в проявлении творческой активности при выполнении учебных заданий. Низкий уровень оригинальности (53,4% студентов) и эксперимента (66,6% студентов) свидетельствует о том, что студенты не готовы отходить от образца и пробовать нестандартные решения. Низкий уровень самостоятельности (53,4% студентов) указывает на зависимость от внешней опоры — образца или инструкции. При этом разработанность (техническое качество) у большинства студентов находится на среднем и высоком уровне, то есть технические навыки сформированы достаточно хорошо, но они не сопровождаются творческим подходом.

Результаты анализа учебных работ показывают, что именно мотивационно-волевые компоненты находятся в дефиците: студенты не рискуют, не экспериментируют, не проявляют самостоятельности, хотя их работы технически могут быть выполнены качественно. Это согласуется с данными теста Туник, который выявил низкий уровень склонности к риску и интереса к сложным задачам при сохранном воображении.

Выявление конкретных дефицитов позволило определить направление педагогической работы. Поскольку проблема заключается не в отсутствии воображения или технических навыков, а в неготовности к риску и самостоятельному поиску, разрабатываемое учебно-практическое пособие должно быть направлено именно на формирование этих качеств. Задания пособия должны стимулировать вариативность решений, поощрять экспериментирование с цветом и формой, создавать ситуацию успеха при нестандартных попытках и развивать рефлексивность. Таким образом, результаты анализа учебных работ легли в основу требований к содержанию пособия.

Следовательно, необходимо разработать учебно-практическое пособие, которое будет использоваться параллельно с основными методами обучения. Пособие должно вариативно дополнять программу,

целенаправленно развивая склонность к риску, интерес к сложным задачам, вариативность мышления и способность к созданию оригинального продукта. Использование пособия параллельно с основными методами позволит повысить эффективность и результативность развития творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, выявленные в ходе диагностики и анализа учебных работ затруднения студентов требуют целенаправленной педагогической работы. Разрабатываемое учебно-практическое пособие призвано восполнить выявленный пробел и создать условия для более активного развития творческих способностей. Оно должно включать задания, которые:

- требуют выбора из нескольких альтернатив, а не следования единственному образцу;
- предполагают экспериментирование с цветом, формой, композицией;
- поощряют нестандартные решения и авторские находки;
- создают «ситуацию успеха» даже при ошибочных, но интересных творческих попытках;
- развивают рефлексию и способность оценивать не только результат, но и процесс творческого поиска.

Перечисленные характеристики определили логику построения пособия и отбор конкретных заданий, которые будут представлены в следующем параграфе.

2.2. Разработка учебно-практического пособия для развития творческих способностей студентов

Выявленные в ходе диагностики и анализа учебных работ затруднения студентов, а именно низкий уровень склонности к риску, интереса к сложным задачам, недостаточная сформированность новизны и оригинальности продукта, требуют целенаправленной педагогической работы. В настоящем исследовании таким инструментом выступает учебно-

практическое пособие «Народный орнамент в декоративно-прикладном искусстве» с применением методов активизации творческого мышления, разработанное для вариативного дополнения темы 1.3 одноимённого раздела междисциплинарного курса МДК 01.01. (Рисунок 2). На освоение данной темы отводится 48 часов, из которых 40 часов составляют практическую подготовку. Пособие включает теоретические и практические материалы, которые могут быть использованы как в аудиторной, так и в самостоятельной работе студентов.

Пособие не заменяет существующую рабочую программу, а органично дополняет её. Оно построено по модульному принципу: каждая тема включает теоретический блок, практические задания базового уровня и описание методов их выполнения. Теоретический материал изложен компактно, ключевые термины выделены жирным шрифтом, важные положения и интересные факты помещены в рамки для акцентирования внимания. Практические задания базового уровня отмечены значком ★, каждое содержит цель, перечень применяемых методов, пошаговую инструкцию, требования к формату и вопросы для рефлексии. Задания повышенного уровня вынесены в отдельный блок после всех пяти тем и отмечены значком ★★, они требуют комбинирования методов из разных тем. Рефлексивный блок в конце пособия помогает студенту осмыслить проделанную работу и зафиксировать личные открытия.

Основу педагогической стратегии составляет создание ситуаций выбора и множественности решений. Студент не копирует готовый образец, а самостоятельно генерирует несколько вариантов, пробует разные цветовые гаммы, ищет компромисс между традицией и авторским почерком. Логика построения пособия выстроена по принципу «от простого к сложному». Важной особенностью является системное развитие мотивационного компонента творческих способностей: каждое задание содержит «зону риска» — предложение найти нестандартное решение, нарушить

привычную традицию, использовать несочетаемые на первый взгляд цвета. Как показала диагностика, именно склонность к риску у студентов находится на критически низком уровне, поэтому создание безопасных условий для экспериментирования становится центральной линией пособия.

Целью пособия является развитие творческих способностей студентов как уровневой характеристики личности в соответствии с определением Г.И. Вергелес, то есть обеспечение новизны и оригинальности продукта деятельности. Данная цель достигается через формирование склонности к риску и интереса к сложным задачам в процессе изучения народного орнамента.

Для достижения указанной цели в пособии решаются следующие задачи: формирование навыка вариативной стилизации природных форм; обучение приёмам трансформации природного мотива при сохранении его узнаваемости; развитие чувства ритма через построение раппортных композиций; стимулирование цветового эксперимента; формирование умения передавать ассоциативный образ средствами декоративной композиции; развитие готовности к публичной презентации и аргументации своих решений; обеспечение рефлексии каждого этапа творческого процесса.

Таким образом, поставленная цель и сформулированные задачи определили структуру и содержание пособия: теоретические блоки дают необходимую базу, практические задания последовательно формируют каждый из заявленных навыков, а рефлексивный блок обеспечивает осмысление проделанной работы.

Пособие включает пять тем, которые последовательно ведут студента от освоения теоретических основ к самостоятельному проектированию. Каждая тема содержит теоретический блок, практические задания базового уровня (отмечены значком ★) и описание методов их выполнения. Каждое задание содержит цель, пошаговую инструкцию, формат выполнения и

вопросы для рефлексии. Рассмотрим, как задания пособия направлены на развитие выделенных компонентов творческих способностей: оригинальности решения, разработанности, самостоятельности и эксперимента.

Теоретический блок темы 1. «Происхождение, содержание и виды народного орнамента» знакомит с определением орнамента, его функциями (декоративная, охранная, коммуникативная, эстетическая) и классификацией по изобразительным мотивам: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, комбинированный. Материал структурирован таким образом, что студент получает целостное представление о разнообразии орнаментальных форм.

Первое задание базового уровня «От явления к знаку» направлено на развитие оригинальности решения и способности к трансформации природных форм (Рисунок 4). Студент выбирает одно природное явление (ветер, волну, огонь, дождь, рост, полёт) и создаёт три орнаментальных мотива: геометрический, растительный и зооморфный. Каждый мотив должен быть проработанным — содержать несколько объектов, ритм, утолщения, точки, завитки, штриховку.

Для выполнения задания используются методы прямой аналогии и типизации. Прямая аналогия (сравнение природного явления с геометрической линией, растительной формой или образом животного) позволяет студенту увидеть, как форма волны превращается в волнистую линию, а движение ветра — в спираль или расходящиеся лучи. Этот метод развивает гибкость мышления и способность находить сходство между разными объектами. Типизация (выделение самого главного, характерного в явлении и отказ от второстепенных деталей) учит студента обобщать, отбирать существенные признаки и преобразовывать их в узнаваемый графический знак. Вместе эти два метода формируют основу для создания оригинальных орнаментальных мотивов, не копируя готовые образцы, а порождая их из наблюдения за природой.

Задание стимулирует вариативность мышления, так как одно и то же явление нужно выразить через три разных типа орнамента. Студент учится искать неочевидные связи между явлением и его графическим воплощением, что развивает оригинальность.

После выполнения задания предусмотрены рефлексивные вопросы: «Какое явление оказалось самым лёгким для превращения в орнамент? А каким самым сложным?» — направлен на осознание студентом собственных затруднений; «Что вам помогло — наблюдение, аналогия или что-то другое?» — побуждает проанализировать, какой метод оказался наиболее полезным; «Если бы вы делали это задание ещё раз, что изменили бы?» — развивает способность к самооценке и планированию. Таким образом, рефлексивные вопросы помогают студенту осмыслить не только результат, но и процесс собственной творческой деятельности, что, как было показано в теоретической части, является необходимым условием развития творческих способностей.

Теоретический блок темы 2 «Этнографический, культурный, временной аспект развития орнамента» раскрывает влияние географии, верований и технологий на формирование орнамента на примере Русского Севера, Древнего Египта, скифов и Японии. Студент узнаёт, как природные условия, мифология и доступные материалы определяют характер орнамента (Рисунок 3).

Второе задание «Путешествие орнамента во времени» направлено на развитие склонности к риску, интереса к сложным задачам и самостоятельности. Выполняется в группе с использованием методов мозгового штурма и гиперболизации. На первом этапе студенты в группе выбирают культуру и генерируют идеи преувеличения мотива до абсурда, но так, чтобы он остался узнаваемым. Метод мозгового штурма (запрет критики на этапе генерации) создаёт «ситуацию успеха», снижает страх ошибки и стимулирует появление нестандартных идей, что особенно важно при низком уровне склонности к риску, выявленном в диагностике. На

втором этапе каждый студент индивидуально выполняет эволюцию мотива в три шага: исторически точный фрагмент, гиперболизация (преувеличение масштаба, ритма, контраста, количества повторов), перенос в другую культуру или стиль. Гиперболизация непосредственно формирует склонность к риску, так как сознательно нарушает пропорции и традиции. Перенос в другую культуру развивает гибкость мышления и способность к комбинированию.

После выполнения задания предусмотрены рефлексивные вопросы, которые помогают выявить, какой именно этап вызывает затруднения, осмыслить, как нарушение норм приводит к новым образам, и развить способность к самооценке и планированию. Таким образом, рефлексивные вопросы помогают студенту осознать, что риск и нарушение традиции могут быть источником новых художественных решений.

Теоретический блок темы 3 «Семантика народного орнамента» посвящён смысловому значению символов — того «языка», на котором орнамент говорит со зрителем. Студент знакомится с символами земли (прямая линия, квадрат, ромб с точкой), воды (волнистая линия, зигзаг, спираль), воздуха (короткие штрихи, спираль), огня и солнца (круг, крест, свастика, спираль), а также со сложными символами (древо жизни, берегиня, птица Сири́н, конь). Это знание создаёт основу для осознанного использования символов в собственных работах: студент не просто копирует орнаментальные формы, а понимает, какой смысл они несут, и может вкладывать в свои композиции определённое послание.

В рамках темы предлагается три практических задания, что обусловлено спецификой изучаемого материала. Если в предыдущих темах студент осваивал внешние характеристики орнамента (виды, влияние культуры, технологий), то здесь он погружается в его внутреннее, смысловое содержание, которое требует более детальной проработки. Первые два задания («Орнаментальный словарь» и «Орнаментальный ребус») носят тренировочный характер и направлены на освоение «азбуки»

символов — от простого сопоставления знака и смысла к составлению сложных смысловых конструкций. Третье задание («Свой знак») является итоговым и переносит освоенные навыки в личностную сферу, побуждая студента создавать собственный, уникальный символ.

Задание 3.1. «Орнаментальный словарь» направлено на развитие оригинальности и способности к ассоциативному мышлению. Студент сопоставляет шесть смыслов (земля, вода, солнце, защита, радость, сила) с графическими символами, обосновывая свой выбор. Метод аналогии позволяет студенту увидеть связь между абстрактным понятием и его визуальным воплощением, развивает гибкость мышления. Это задание является самым простым в теме — оно закрепляет знание символов и учит аргументировать свой выбор.

Второе задание в этой теме «Орнаментальный ребус» — направлено на развитие оригинальности и способности к типизации. Студент выбирает пословицу, выделяет ключевые смыслы и зашифровывает их с помощью орнаментальных символов, используя аналогию и типизацию. В отличие от первого задания, здесь студент не сопоставляет готовые пары, а самостоятельно конструирует смысловую композицию из нескольких символов. Задание требует не копирования известных символов, а их творческой интерпретации применительно к конкретному смыслу пословицы, что развивает самостоятельность и оригинальность.

Задание 3.3. «Свой знак» направлено на развитие самостоятельности, способности к синтезу и рефлексии. Это итоговое задание темы, в котором студент создаёт индивидуальный орнаментальный знак, отражающий его личные качества, цели и ценности. В отличие от первых двух заданий, где студент работал с заданными смыслами и символами, здесь он сам определяет содержание (свои качества) и сам находит форму для их выражения. Используются методы личной аналогии (представить себя на месте объекта, почувствовать его), агглютинации (соединение разных образов в один сложный символ) и проектного метода (полный цикл: от

проблематизации до презентации). Задание не имеет образца и требует от студента полного авторского выбора, что максимально активизирует самостоятельность. Публичная презентация («Я — орнамент. Мои символы означают...») развивает готовность к аргументации своих решений. Рефлексивные вопросы направлены на осознание студентом связи между своим внутренним миром и его графическим воплощением, что формирует личностную значимость творческой деятельности.

Теоретический блок темы 4 «Анализ изделий народных промыслов. Композиционные схемы» знакомит студента с тем, как строится орнаментальная композиция. Студент узнаёт о типах композиционных схем, о понятии раппорта и о видах ритма. Это знание создаёт базу для осознанного построения собственных орнаментальных композиций: студент не просто интуитивно располагает элементы, а понимает логику их организации.

В теме предлагается одно практическое задание, но оно носит комплексный характер, поскольку требует от студента не просто выполнения упражнения, а системного анализа. Если в предыдущих темах студент осваивал отдельные приёмы (стилизацию, трансформацию, символьную интерпретацию), то здесь он учится видеть орнамент как целостную структуру, разложимую на составляющие. Это задание является связующим звеном между освоением базовых методов и их применением в самостоятельном проектировании: оно учит не создавать орнамент с нуля, а сначала анализировать существующие образцы, выделять в них закономерности, а затем использовать эти закономерности в своей работе.

Задание «Морфологическая таблица промысла» направлено на развитие интереса к сложным задачам и системного подхода к творчеству. Студент выбирает один народный промысел (Городец, Хохлома, Гжель, Мезень и др.), находит три реальных изделия этого промысла и заполняет морфологическую таблицу по параметрам: тип схемы, ритм, композиционный центр, используемые мотивы, приём заполнения фона.

После заполнения таблицы студент выбирает одну из выявленных схем и рисует её структурную схему линиями (без мотивов, только оси, ритм, пропорции).

Метод морфологического анализа (разложение объекта на независимые характеристики — параметры — и перебор возможных вариантов) позволяет студенту понять, что любая творческая работа может быть систематизирована, а комбинирование разных параметров (схема + ритм + мотив + цвет) даёт множество новых решений. Это задание развивает интерес к сложным задачам, так как требует не механического копирования, а сравнения, обобщения и выявления закономерностей. Кроме того, оно формирует навык анализа, который является необходимой основой для последующего самостоятельного проектирования: прежде чем создавать свою авторскую композицию, студент учится «разбирать» чужие образцы, понимать, из каких элементов они состоят и как эти элементы организованы.

После выполнения задания предусмотрены ряд рефлексивных вопросов, которые побуждают студента к обобщению и поиску причинно-следственных связей; помогают выявить индивидуальные затруднения; направлены на осознание полученного опыта и его ценности. Таким образом, рефлексивные вопросы помогают студенту не просто выполнить задание, а осмыслить, как устроен орнамент, и применить это понимание в дальнейшей работе.

Теоретический блок темы 5 «Разработка типичных композиций: венок, букет, цветочная полоса, ромб» знакомит студента с четырьмя устойчивыми типами композиций, которые веками использовались в народном декоративно-прикладном искусстве. Студент узнаёт, что такое венок, букет, цветочная полоса и ромб. Для каждого типа описываются характерные признаки, варианты построения и примеры в народных промыслах. Это знание создаёт основу для осознанного выбора формы под конкретную задачу: студент понимает, где уместен венок, где — букет, а где — полоса или ромб

В теме предлагается одно базовое задание, которое позволяет студенту применить полученные знания о типичных композициях на практике. Студент работает в рамках заданных форм, но имеет возможность вносить небольшие изменения (цвет, количество элементов, композиционные акценты). Это задание является продолжением логики всего пособия: студент уже освоил методы создания орнаментальных мотивов, работу с культурными традициями, смысловое наполнение символов и анализ композиционных структур. Теперь ему предстоит объединить эти знания и создать собственные композиции в четырёх классических формах.

Задание 5.1. «Знакомство с типичными композициями» направлено на развитие способности к вариативности в рамках заданных форм. Студент выбирает один народный промысел (Городец, Хохлома, Гжель, Мезень и др.) и выполняет четыре маленьких эскиза на одном листе: венок, букет, цветочная полоса и ромб. При выполнении эскизов используются мотивы выбранного промысла, но допустимы небольшие изменения — цвет, количество элементов, незначительные композиционные отступления.

Используемые методы — аналитическое наблюдение и копирование с элементами вариативности. Аналитическое наблюдение предполагает внимательное изучение образцов выбранного промысла, выделение характерных признаков (как расположены элементы, какой ритм, какие мотивы преобладают). Это развивает умение не просто смотреть, а видеть и анализировать. Копирование с элементами вариативности — это осознанное воспроизведение общей схемы с небольшими авторскими изменениями. Студент сохраняет узнаваемость промысла, но при этом делает работу «своей» — меняет цветовое решение, добавляет или убирает элементы, смещает акценты.

Задание построено таким образом, что студент работает в безопасной среде (есть образец, на который можно опереться), что способствует формированию уверенности в своих силах. При этом даже небольшие изменения требуют от студента принятия решения: какой цвет выбрать,

сколько цветков оставить, как расположить листья. Это тренирует вариативность мышления и закрепляет опыт авторского выбора, который уже формировался в предыдущих заданиях. Рефлексивные вопросы помогают студенту осознать, чем разные композиционные схемы отличаются друг от друга, и в каких случаях каждая из них может быть применена.

После освоения всех пяти тем следует блок повышенной сложности. Задания этого блока вынесены в отдельный раздел и предполагают комбинирование методов из разных тем. Если в базовых заданиях студент осваивал методы по отдельности, то здесь ему предстоит применять их комплексно, самостоятельно выбирая, какой метод подходит для решения конкретной творческой задачи. Это позволяет перейти от отдельных упражнений к целостной творческой деятельности, где методы становятся инструментами, а не самоцелью. Задания повышенной сложности направлены на развитие склонности к риску, самостоятельности и способности к интеграции освоенных приёмов.

Задание 5.2. «Фокальный букет» направлено на развитие склонности к риску и оригинальности. Студент выбирает традиционный народный букет и с помощью метода фокальных объектов переносит на него признаки трёх случайно выбранных объектов из предложенного списка (веер, компас, ракушка, ключ, песочные часы и др.). Задание требует нарушения привычной структуры букета, что формирует готовность к эксперименту. Студент учится видеть в случайных объектах источник новых идей и не бояться необычных сочетаний

Задание «Полоса с переменным ритмом» направлено на развитие интереса к сложным задачам и гибкости мышления. Студент создаёт три варианта цветочной полосы: первый — с равномерным ритмом, второй — с одной из выбранных ритмических формул, третий — с другой ритмической формулой плюс комбинирование с геометрическим элементом. Задание требует сознательного конструирования ритма. Студент учится управлять

восприятием зрителя через чередование элементов, понимает, как ритм влияет на динамику и настроение орнамента

Следующее задание повышенной сложности «Трансформация венка в ромб» направлено на развитие способности к трансформации и цветовому эксперименту. Студент выбирает природную форму (дубовая ветка, полевой венок, плетёнка) и проходит путь от натуральных зарисовок через стилизацию в плоскостной венок к превращению круговой композиции в ромбовидную. Четвёртый шаг — цветовое моделирование: студент выполняет два варианта ромба — традиционный (по цветовой гамме выбранного промысла) и экспериментальный. Задание целенаправленно стимулирует склонность к риску через цветовой эксперимент и трансформацию формы. Студент учится не останавливаться на найденном решении, а пробовать разные варианты, в том числе те, которые кажутся на первый взгляд неудачными.

Задание 5.5. «Авторская серия: 4 композиции» является итоговым проектным циклом, интегрирующим все освоенные методы. Студент создаёт серию из четырёх композиций, объединённых единой темой (времена года, четыре стихии, народный календарь, любимая сказка, орнамент вымышленного края и др.). Проектная деятельность включает несколько этапов: проблематизацию (как сделать композиции разными и понятными?), выбор темы, планирование (заполнение морфологической таблицы с параметрами: ведущий мотив, схема, ритм, цветовая гамма, дополнительные элементы), выполнение эскизов, реализацию чистовых композиций в единой технике, презентацию и рефлекссию.

Это задание развивает все компоненты творческих способностей: оригинальность (поиск собственной темы и её воплощение в четырёх разных формах), самостоятельность (полное авторское проектирование без опоры на образец), эксперимент (выбор цветовой гаммы, ритмических формул, дополнительных элементов), разработанность (доведение работы до завершённого, качественного исполнения).

Завершается пособие рефлексивным блоком, который включает рефлексивный лист «Моя карта орнаментальных решений» и итоговые вопросы. Рефлексивный лист представляет собой таблицу, где студент фиксирует, в каких заданиях применял тот или иной метод и что это ему дало для понимания народного орнамента. Заполнение этой таблицы помогает студенту увидеть целостную картину своей работы, связать методы с конкретными заданиями и осознать, какой вклад внёс каждый метод в его понимание темы.

Итоговые вопросы направлены на обобщение опыта, выявление личных открытий и формирование готовности к самооценке. Как показала диагностика, у студентов недостаточно развита рефлексия и способность к самооценке творческой деятельности. Данный блок призван восполнить этот пробел, помогая студенту не просто выполнить задания, но и осмыслить, чему он научился, какие методы ему подходят больше всего, и что он может улучшить в своей работе в будущем.

Таким образом, разработанное учебно-практическое пособие направлено на развитие творческих способностей студентов через систему заданий, требующих множественности решений, творческого риска, рефлексии и самостоятельного авторского выбора. Теоретические блоки даны в сжатом виде, акцентируя внимание на том, как традиция становится ресурсом для творчества, а не ограничением. Практические модули построены по принципу прогрессивного усложнения: от базовых заданий на освоение отдельных методов к комплексным заданиям повышенного уровня, требующим их комбинирования. Каждое задание содержит зону риска, рефлексивные вопросы и чёткие ориентиры для самооценки. Пособие целенаправленно формирует те компоненты творческих способностей, которые оказались в дефиците по данным диагностики. Пособие вариативно дополняет рабочую программу, обеспечивая плавный переход от репродуктивного исполнения к осознанному авторскому проектированию и

формируя у студентов устойчивую готовность к самостоятельному творческому поиску.

Вывод по 2 главе

Во второй главе настоящего исследования были решены задачи, связанные с анализом базы исследования, диагностикой исходного уровня развития творческих способностей студентов и разработкой учебно-практического пособия.

Опираясь на теоретические положения первой главы, мы перешли к практическому исследованию. Его цель заключалась в том, чтобы выявить реальный уровень развития этих компонентов у студентов и на этой основе создать средство для целенаправленной педагогической работы.

Анализ базы показал, что профессиональный модуль ПМ.01 и тема 1.3 «Народный орнамент» обладают необходимым временным и содержательным ресурсом для развития творческих способностей: большой объём практических часов позволяет выстроить развёрнутую систему заданий, а сама тема (народный орнамент) сочетает освоение традиционных канонов с возможностью их вариативного переосмысления. Однако анализ методического обеспечения выявил, что существующая программа ориентирована преимущественно на воспроизведение образцов и отработку технических приёмов. Это определило необходимость разработки дополнительного пособия, которое восполнило бы недостаток заданий, направленных на развитие самостоятельности, гибкости и готовности к эксперименту.

Диагностика проводилась по двум направлениям: методика личностной креативности и анализ учебных работ студентов. Результаты показали важную закономерность. С одной стороны, большинство студентов обладают развитым воображением и интересом к познанию нового: высокий уровень любознательности показали больше половины

группы (8 из 15), высокий уровень воображения — две пятых группы (6 из 15). С другой стороны, выявились серьёзные дефициты. У двух третей группы (10 из 15) оказался низкий уровень готовности к риску, у большей половины (8 из 15) — низкий интерес к сложным задачам. Анализ учебных работ подтвердил эти данные: у большинства студентов (9 из 15) отсутствует оригинальность продукта, больше половины (8 из 15) не способны работать самостоятельно и нуждаются в готовом образце.

Эти результаты позволили сделать ключевой вывод: проблема в том, что они не готовы рисковать, пробовать нестандартные решения, выходить за пределы образца, браться за сложные задачи без готового алгоритма. Иными словами, при наличии идей и технических умений у студентов отсутствует внутренняя готовность к самостоятельному творческому поиску.

Разработанное учебно-практическое пособие стало прямым ответом на этот вывод. Его основная задача — формировать именно те стороны творческих способностей, которые оказались в дефиците: готовность к риску, интерес к нестандартным задачам, самостоятельность, способность к рефлексии. Для этого задания требует выбора из нескольких альтернатив, поиска собственного решения, эксперимента с формой и цветом. В пособии используются приёмы активизации творческого мышления. Важной особенностью является наличие «зоны риска» в каждом задании — предложения нарушить привычную традицию, использовать неожиданное цветовое сочетание, найти неочевидное решение. Рефлексивный блок помогает студенту осмыслить не только результат, но и процесс своей работы, свои удачи и ошибки.

Пособие не заменяет существующую рабочую программу, а органично дополняет её, позволяя преподавателю целенаправленно развивать те компоненты творческих способностей, которые при традиционном обучении остаются не затронутыми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе анализа проблемы развития творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного творчества было выделено множество аспектов, подчёркивающих важность этого направления в образовательном контексте. Прежде всего, было установлено, что творческие способности представляют собой комплексное явление, включающее не только наличие определённых навыков, но и более глубокие личностные качества. На основе мнений таких авторов, как Б.М. Теплов и С.Л. Рубинштейн, стало очевидно, что способности не даны от рождения, а формируются в деятельности, а творчество является динамическим процессом, развивающимся в условиях взаимодействия внутренних и внешних факторов. Л.С. Выготский добавляет, что воображение выступает важнейшей психической функцией, лежащей в основе любой творческой деятельности. В рамках настоящего исследования за основу принято определение Г.И. Вергелес, согласно которому творческие способности — это уровневая характеристика личности, обеспечивающая новизну и оригинальность продукта деятельности.

Анализ структуры творческих способностей свидетельствует о том, что успешная творческая деятельность включает как компоненты, связанные с умственными способностями (воображение, гибкость мышления, поиск нестандартных решений), так и компоненты, связанные с личностным отношением (готовность к риску, интерес к сложным задачам, самостоятельность). Опираясь на классификацию методов обучения И. Я. Лернера, а также на подходы М.И. Махмутова и Г.К. Селевко, мы пришли к выводу, что развитие творческих способностей наиболее эффективно происходит при сочетании репродуктивных методов с проблемными, частично-поисковыми и исследовательскими методами, побуждающими студента к самостоятельному поиску. Работы К. Роджерс и С.Д. Смирнова позволили выделить ключевые педагогические условия:

создание атмосферы психологической безопасности, вариативность содержания обучения и организация рефлексии. Такой подход позволяет глубже понять динамику творческого процесса и выделить важнейшие элементы, способствующие успешной реализации творческих идей у студентов.

Один из наиболее значимых выводов теоретической части заключается в том, что декоративно-прикладное искусство приобретает особую важность в формировании творческих способностей студентов. Как отмечают М.П. Магомедов, А.С. Саидова и А.Л. Файзрахманова, ДПИ благодаря синтезу технологических, эстетических и культурологических компонентов, сочетанию традиции и вариативности предоставляет широкий простор для творческого экспериментирования.

Проведённое диагностическое исследование, направленное на выявление уровня творческих способностей студентов, дало наглядные результаты, свидетельствующие о высоком потенциале студентов, но также выявило невысокий уровень развития отдельных компонентов. Было установлено, что при достаточном уровне воображения и любознательности у большинства студентов наблюдается низкая готовность к риску и слабый интерес к сложным задачам, а при выполнении практических работ они преимущественно копируют образцы и избегают экспериментов. Эти данные позволили нам сделать вывод, что основное внимание в педагогической работе следует уделять не развитию воображения (оно уже находится на достаточном уровне), а формированию готовности к риску, самостоятельности и интереса к нестандартным решениям.

И наконец, разработка учебно-практического пособия «Народный орнамент в декоративно-прикладном искусстве» стала практическим воплощением наших теоретических и диагностических исследований. Данное пособие не только предоставляет студентам разнообразные практические задания для развития их творческих навыков, но и служит своеобразным мостом между теорией и практикой. В основе педагогической

стратегии пособия лежит создание ситуаций выбора и множественности решений. Каждое задание содержит «зону риска, а рефлексивный блок помогает студенту осмыслить не только результат, но и процесс своей работы, свои удачи и ошибки.

Обучающиеся при выполнении заданий самостоятельно выбирают варианты решений в соответствии с уровнем своих возможностей и потребностей, они не ограничены жёсткими рамками одного образца. Это даёт возможность выйти за пределы заданного, преодолевать трудности, решая противоречие между традицией и авторским замыслом, совершенствовать свою деятельность и достигать более качественных, оригинальных результатов. Пособие дополняет существующую рабочую программу, обеспечивая плавный переход от репродуктивного исполнения к осознанному авторскому проектированию.

Таким образом, выпускная квалификационная работа демонстрирует значимость декоративно-прикладного искусства в образовательном процессе и подтверждает его потенциал как эффективного средства развития творческих способностей студентов. Разработанное пособие может быть использовано преподавателями для целенаправленного формирования у студентов новизны и оригинальности продукта деятельности. Также открываются новые горизонты для дальнейших исследований в данной области, включая апробацию пособия и оценку его эффективности, подчеркивая необходимость совершенствования образовательных программ и методов обучения для максимального раскрытия творческих способностей студентов профессиональной образовательной организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абдуллина М. А. Изучение искусства орнамента как средство художественно-творческого развития личности / М. А. Абдуллина, Е. К. Зими́на, Н. В. Сырова // Проблемы современного педагогического образования. — 2024. — № 84-3. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-iskusstva-ornamenta-kak-sredstvo-hudozhestvenno-tvorcheskogo-razvitiya-lichnosti> (дата обращения: 17.04.2026).
2. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука : теория решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – Москва : Советское радио, 1979. – 105 с.
3. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1996. – 567 с. – ISBN 5-7464-0176-1.
4. Ахмерова Н. М. Педагогика творчества : учебное пособие для вузов / Н. М. Ахмерова, Р. С. Рабаданова, А. Л. Фатыхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2024. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13738-5.
5. Бердяев Н. А. Смысл творчества : опыт оправдания человека / Н. А. Бердяев. – Москва : Академический проект, 2024. – 345 с. – (Философские технологии: русская философия). – ISBN 978-5-8291-4220-9.
6. Богоявленская М. Е. Исследование динамики развития творческих способностей / М. Е. Богоявленская // Психология сегодня : ежегодник Российского психологического общества. – 1996. – Т. 2, вып. 1. – С. 139–140.
7. Большакова Л. А. Развитие творчества младшего школьника / Л. А. Большакова // Завуч начальной школы. — 2002. — № 2. — С. 12–16.
8. Борзыкина К. А. Факторы, оказывающие влияние на процесс формирования творческого мышления. – 2024 – URL: <https://xn--j1ahfl.xn-->

plai/library/faktori_okazivayushie_vliyanie_na_protcess_formirovan_142733.html (дата обращения: 12.11.2025).

9. Валиахметова А. Н. К проблеме развития интеллекта и творческих способностей студенческой молодежи в вузе / А. Н. Валиахметова // Проблемы современного педагогического образования. — 2025. — № 86-1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-razvitiya-intellekta-i-tvorcheskih-sposobnostey-studencheskoy-molodezhi-v-vuze> (дата обращения: 12.11.2025).

10. Венгер Л. А. Педагогика способностей / Л. А. Венгер. — Москва : Педагогика, 1973. — 96 с.

11. Вергелес Г. И. Творческие способности как предмет психолого-педагогического исследования / Г. И. Вергелес, А. И. Раев // Младший школьник: формирование и развитие его личности : сборник научных трудов / под редакцией Г. И. Вергелес. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 2002. — С. 3–9.

12. Витаньи И. Общество, культура, социология / И. Витаньи ; пер. с венг. ; общ. ред. С. Н. Плотникова. — Москва : Прогресс, 1984. — 286 с.

13. Власова В. Н. Образовательные тренды молодежи в современной России: текущее состояние и перспективы развития / В. Н. Власова, И. С. Самыгин, С. В. Хашаева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2026. — № 4. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-trendy-molodezhi-v-sovremennoy-rossii-tekushee-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 25.04.2026).

14. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург : Союз, 1997. — 96 с.

15. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления / под редакцией А. М. Матюшкина. — Москва : Прогресс, 1965. — С. 433–457.

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» (ГБПОУ «ЮУГК») : официальный сайт. — URL: <https://uugk.ru> (дата обращения: 15.12.2025).

17. Демидко М. Н. Рефлексивные технологии — средство становления субъектной личности будущего специалиста / М. Н. Демидко // Высшее техническое образование. — 2009. — № 8. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnye-tehnologii-sredstvo-stanovleniya-subektnoy-lichnosti-buduschego-spetsialista> (дата обращения: 17.04.2026).

18. Диагностика личностной креативности по методике Е. Е. Туник // 4brain. — URL: <https://4brain.ru/blog/> (дата обращения: 01.03.2026).

19. Дубровина И. В. Психология / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан ; под редакцией И. В. Дубровиной. — Москва : Академия, 2003. — 460 с.

20. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества : учеб. пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. — Москва : Академический Проект, 2003. — 304 с.

21. Заячук Т. В. Творческие способности студентов / Т. В. Заячук // Вестник Казанского технологического университета. — 2012. — № 16. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-sposobnosti-studentov> (дата обращения: 12.11.2025).

22. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости / Е. П. Ильин. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 434 с. — (Мастера психологии). — ISBN 978-5-49807-239-5.

23. Ковалев А. Г. Психические особенности человека. Т. 2: Способности / А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев. — Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1960. — 302 с.

24. Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь : для студентов высших педагогических учебных заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. — Москва : Академия, 2000. — 176 с.

25. Кривощекова У. А. Творческие способности как психолого-педагогический феномен / У. А. Кривощекова // Вестник науки. — 2019. — № 5 (14). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskie-sposobnosti-kak-psihologo-pedagogicheskiy-fenomen> (дата обращения: 17.04.2026).
26. Лекторский В. А. Психологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева и современные когнитивные исследования / В. А. Лекторский // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. — 2023. — Т. 46. — № 2. — С. 67–83. — DOI: 10.11621/LPJ-23-1.
27. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. — Москва : Педагогика, 1981. — 185 с.
28. Лоцилин А. Н. Проблема творческих способностей / А. Н. Лоцилин // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. — 2018. — № 4 (808). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-tvorcheskih-sposobnostey> (дата обращения: 12.11.2025).
29. Лук А. Н. Учить мыслить / А. Н. Лук. — Москва : Знание, 1975. — 96 с.
30. Магомедов М. П. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования творческой активности студентов / М. П. Магомедов, А. С. Саидова // Мир науки, культуры, образования. — 2022. — № 1 (92). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sredstvo-formirovaniya-tvorcheskoy-aktivnosti-studentov> (дата обращения: 01.06.2026).
31. Максименко А. Е. Методика развития творческих способностей будущих дизайнеров средствами специального технического обеспечения / А. Е. Максименко // Проблемы современного педагогического образования. — 2024. — № 85-1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-buduschih-dizaynerov-sredstvami-spetsialnogo-tehnicheskogo-obespecheniya> (дата обращения: 17.04.2026).

32. Маслова Т. А. Развитие творческих способностей у студентов СПО в проектной деятельности / Т. А. Маслова, О. А. Потемкина // Проблемы современного педагогического образования. — 2023. — № 78-4. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-u-studentov-spo-v-proektnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 17.04.2026).

33. Матюшкин А. М. Психологические основы диагностики и развития творческих способностей в обучении / А. М. Матюшкин // Проблемы способностей в современной психологии : сборник научных трудов / ответственные редакторы А. А. Бодалев, А. М. Матюшкин. — Москва : НИИОП, 1984. — С. 30–50.

34. Махмутов М. И. Избранные труды : в 7 т. Т. 1. Проблемное обучение: основные вопросы теории / М. И. Махмутов ; сост. Д. М. Шакирова. — Казань : Магариф – Вақыт, 2016. — 423 с. — ISBN 978-5-905943-94-2.

35. Мотков О. И. Природа личности: сущность, структура и развитие. — Москва : [б. и.], 2007. — 420 с.

36. Назарова Б. А. Х. Важнейшая задача современного образования — воспитание творческой личности / Б. А. Х. Назарова, Б. Х. Рахимов // Проблемы современного образования. — 2016. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vazhneyshaya-zadacha-sovremennogo-obrazovaniya-vospitanie-tvorcheskoj-lichnosti> (дата обращения: 26.04.2026).

37. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., доп. — Москва : А ТЕМП, 2006. — 944 с. — ISBN 5-9900358-7-9.

38. Перерва О. Ю. Методы и приемы развития творческих способностей личности / О. Ю. Перерва, Н. В. Сайдаль, Н. П. Нагибина // Современная высшая школа: инновационный аспект. — 2021. — № 2 (52). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-priemy-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-lichnosti> (дата обращения: 13.11.2025).

39. Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике / В. М. Полонский. – Москва : Высшая школа, 2004. – 512 с. – ISBN 5-06-004512-4.
40. Приказ Минпросвещения России от 19.07.2023 № 547 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». — Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2023 № 74939.
41. Прохоров А. М. Творчество / А. М. Прохоров // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / главный редактор А. М. Прохоров. — 3-е изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1977. — Т. 25 : Струнино — Тихорецк. — С. 210–211.
42. Прудецкая А. Д. Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих способностей школьников / А. Д. Прудецкая, Е. В. Николаев // Управленческий учет. — 2025. — № 5. — С. 331–337.
43. Путин призвал создавать равные возможности для самореализации граждан // РИА Новости. — 25.06.2025. — URL: <https://ria.ru/20250625/putin-1234567.html> (дата обращения: 12.11.2025).
44. Роджерс Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс // Вопросы психологии. — 1990. — № 1. — С. 164–168.
45. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — Москва : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1940. — 271 с.
46. Рубцова А. Н. Проектная деятельность как средство развития творческих способностей у обучающихся / А. Н. Рубцова // Проблемы науки. — 2026. — № 4 (215). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-u-obuchayuschih-sya> (дата обращения: 02.06.2026).
47. Ручкова Н. А. Определение понятия «творческое мышление» в научной литературе по психологии / Н. А. Ручкова, И. А. Ледовских // Вестник КГУ. — 2010. — № 3. — URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-ponyatiya-tvorcheskoe-myshlenie-v-nauchnoy-literature-po-psihologii> (дата обращения: 15.04.2026).

48. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. Т. 1 / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 2005. – 556 с. – ISBN 5-87953-235-5.

49. Скворцов К. В. Воспитание нравственных основ самореализации молодежи в условиях современного культурно-образовательного процесса / К. В. Скворцов // Мир науки, культуры, образования. — 2016. — № 1 (56). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-nravstvennyh-osnov-samorealizatsii-molodezhi-v-usloviyah-sovremennogo-kulturno-obrazovatel'nogo-protssessa> (дата обращения: 20.03.2026).

50. Слостенин В. А. Педагогика : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под редакцией В. А. Слостенина. — Москва : Академия, 2002. — 576 с.

51. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности : учеб. пособие для вузов / С. Д. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2005. – 393 с. – (Высшее профессиональное образование. Психология). – ISBN 5-7695-2491-X.

52. Смирнова Ж. В. Роль самостоятельной работы в развитии творческих способностей учащихся / Ж. В. Смирнова, И. Н. Камнева, Т. А. Бозина // Проблемы современного педагогического образования. — 2025. — № 87-2. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-samostoyatelnoy-raboty-v-razvitiitvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya> (дата обращения: 12.11.2025).

53. Спиркин А. Г. Философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Гардарики, 2002. – 736 с. – ISBN 5-8297-0048-8.

54. Творчество: теория, диагностика, технологии : словарь-справочник / под общей редакцией Т. А. Барышевой. — Санкт-Петербург : Изд-во ВВМ, 2014. — 380 с.

55. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий : способности и одаренность / Б. М. Теплов // Хрестоматия по психологии : учебное пособие / составитель В. В. Мироненко ; редактор А. В. Петровский. — Москва : Просвещение, 1977. — С. 333–338.

56. Теплов Б. М. Способности и одаренность / Б. М. Теплов // Вестник практической психологии образования. – 2012. – Т. 9, № 4. – С. 54–57. – URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/2012_n4/Теплов (дата обращения: 13.04.2026).

57. Торренс Е. П. Тест креативности / Е. П. Торренс // Психодиагностика творческого мышления : креативные тесты / под редакцией Е. Е. Туник. — Санкт-Петербург : Питер, 2012. — С. 200–280.

58. Файзрахманова А. Л. Проектная культура студентов в контексте художественного образования / А. Л. Файзрахманова // Концепт : науч.-метод. электрон. журн. – 2019. – № 3. – С. 20–31. – URL: <http://e-koncept.ru/2019/191020.htm> (дата обращения: 12.11.2025).

59. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. — URL: <https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2023/08/54.02.02-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-paradnye-promysly-po-vidam.pdf> (дата обращения: 01.03.2026).

60. Хайдарова С. Ч. Развитие творческой деятельности у молодежи / С. Ч. Хайдарова // Проблемы науки. — 2019. — № 12 (48). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskoy-deyatelnosti-u-molodezhi> (дата обращения: 20.03.2026).

61. Шабалин Ю. Е. Гуманитарный потенциал теории содержания общего среднего образования И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и В. В. Краевского / Ю. Е. Шабалин, И. В. Шалыгина // Отечественная и зарубежная

педагогика. — 2017. — № 3 (39). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarnyy-potentsial-teorii-soderzhaniya-obshchego-srednego-obrazovaniya-i-ya-lernera-m-n-skatkina-i-v-v-kraevskogo> (дата обращения: 28.05.2026).

62. Шадриков В. Д. Вопросы психологической теории способностей / В. Д. Шадриков // Психология. Журнал Высшей школы экономики. — 2010. — № 3. — С. 41–56.

63. Юсупова М. Р. Искусство как познание / М. Р. Юсупова // Oriental Art and Culture. — 2026. — № 1. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-kak-poznanie> (дата обращения: 15.04.2026).

64. Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности как цель образования / Е. Л. Яковлева // Мир психологии. — 1996. — № 2. — С. 145–151.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тест «Диагностика личностной креативности» (Е.Е. Туник)

Назначение: методика позволяет определить четыре особенности творческой личности: любознательность (Л), воображение (В), сложность (С) и склонность к риску (Р).

Инструкция для испытуемого: «Это задание поможет выяснить, насколько творческой личностью вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений найдите те, которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Отметьте их знаком «+» в колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь частично — отметьте их знаком «+» в колонке «Отчасти верно». Другие утверждения не подойдут вам совсем — отметьте их знаком «+» в колонке «Нет». Те утверждения, относительно которых вы не можете принять решение, отметьте знаком «+» в колонке «Не могу решить».

Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет вам в голову. Работайте как можно быстрее».

Текст опросника (50 утверждений):

№	Утверждение	В основном верно	Отчасти верно	Нет	Не могу решить
1	Если я не знаю правильного ответа, то я попытаюсь догадаться о нем				
2	Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить детали, которых не видел раньше				
3	Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю				

4	Мне не нравится планировать дела заранее				
5	Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть				
6	Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сделать				
7	Если что-то не удастся с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это				
8	Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы				
9	Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы				
10	Я люблю выяснять, так ли все на самом деле				
11	Мне нравится заниматься чем-то новым				
12	Я люблю заводить новых друзей				
13	Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случилось				
14	Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану известным артистом, музыкантом, поэтом				
15	Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете				
16	Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем здесь, на Земле				
17	Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше				
18	Я люблю то, что необычно				

19	Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди				
20	Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, случившихся в прошлом				
21	Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей				
22	Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь				
23	Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому не удавалось до меня				
24	Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом				
25	Многие существующие правила меня обычно не устраивают				
26	Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа				
27	Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспериментировать				
28	Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не искать другие ответы				
29	Я не люблю выступать перед группой				
30	Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из героев				
31	Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад				
32	Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны				

33	Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в них может быть				
34	Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все как обычно и не менялись				
35	Я доверяю своим чувствам, предчувствиям				
36	Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я				
37	Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо рассчитывать свои дальнейшие ходы				
38	Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и как они работают				
39	Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи				
40	Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на практике				
41	Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах				
42	Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем				
43	Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет				
44	Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради выигрыша				
45	Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило в голову				

46	Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне интересно узнать, кто это				
47	Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них				
48	Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ				
49	Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не задумываются				
50	У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), так и дома				

КЛЮЧ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Шкала «Склонность к риску» (Р)

Положительные ответы (оцениваются в 2 балла): № 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44

Отрицательные ответы (оцениваются в 2 балла): № 5, 8, 22, 29, 32, 34

Ответы «Отчасти верно» (может быть) — 1 балл

Ответы «Не могу решить» (не знаю) — (-1) балл

Шкала «Любознательность» (Л)

Положительные ответы (оцениваются в 2 балла): № 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49

Отрицательные ответы (оцениваются в 2 балла): № 28

Ответы «Отчасти верно» (может быть) — 1 балл

Ответы «Не могу решить» (не знаю) — (-1) балл

Шкала «Сложность» (С)

Положительные ответы (оцениваются в 2 балла): № 7, 15, 18, 26, 42, 50

Отрицательные ответы (оцениваются в 2 балла): № 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48

Ответы «Отчасти верно» (может быть) — 1 балл

Ответы «Не могу решить» (не знаю) — (-1) балл

Шкала «Воображение» (В)

Положительные ответы (оцениваются в 2 балла): № 13, 16, 23,30,31,40, 45,46

Отрицательные ответы (оцениваются в 2 балла): № 14, 20, 39

Ответы «Отчасти верно» (может быть) — 1 балл

Ответы «Не могу решить» (не знаю) — (-1) балл

Обработка и интерпретация

Подсчет сырых баллов по каждому фактору осуществляется следующим образом: суммируются баллы за ответы, совпадающие с ключом (2 балла за «В основном верно» для положительных ответов или за «Нет» для отрицательных ответов), прибавляются баллы за ответы «Отчасти верно» (+1) и вычитаются баллы за ответы «Не могу решить» (-1).

Полученные сырые баллы сопоставляются с нормативными данными, представленными в таблице:

Фактор	Среднее значение (Россия)	Стандартное отклонение
Любознательность	17,8	3,9
Воображение	15,6	4,8
Сложность	17,2	4,4
Склонность к риску	17,0	16,0
Суммарный показатель	67,6	16,0

Источник: нормативные данные для российской выборки

Чем выше средний балл испытуемого по сравнению со средними значениями, тем более творческой личностью он является — более любознательной, с развитым воображением, способной идти на риск и браться за сложные задачи. Низкие показатели свидетельствуют о недостаточной выраженности соответствующих компонентов творческих способностей и требуют целенаправленной педагогической работы по их развитию.

Приложение 2

Фрагмент учебно-практического пособия.

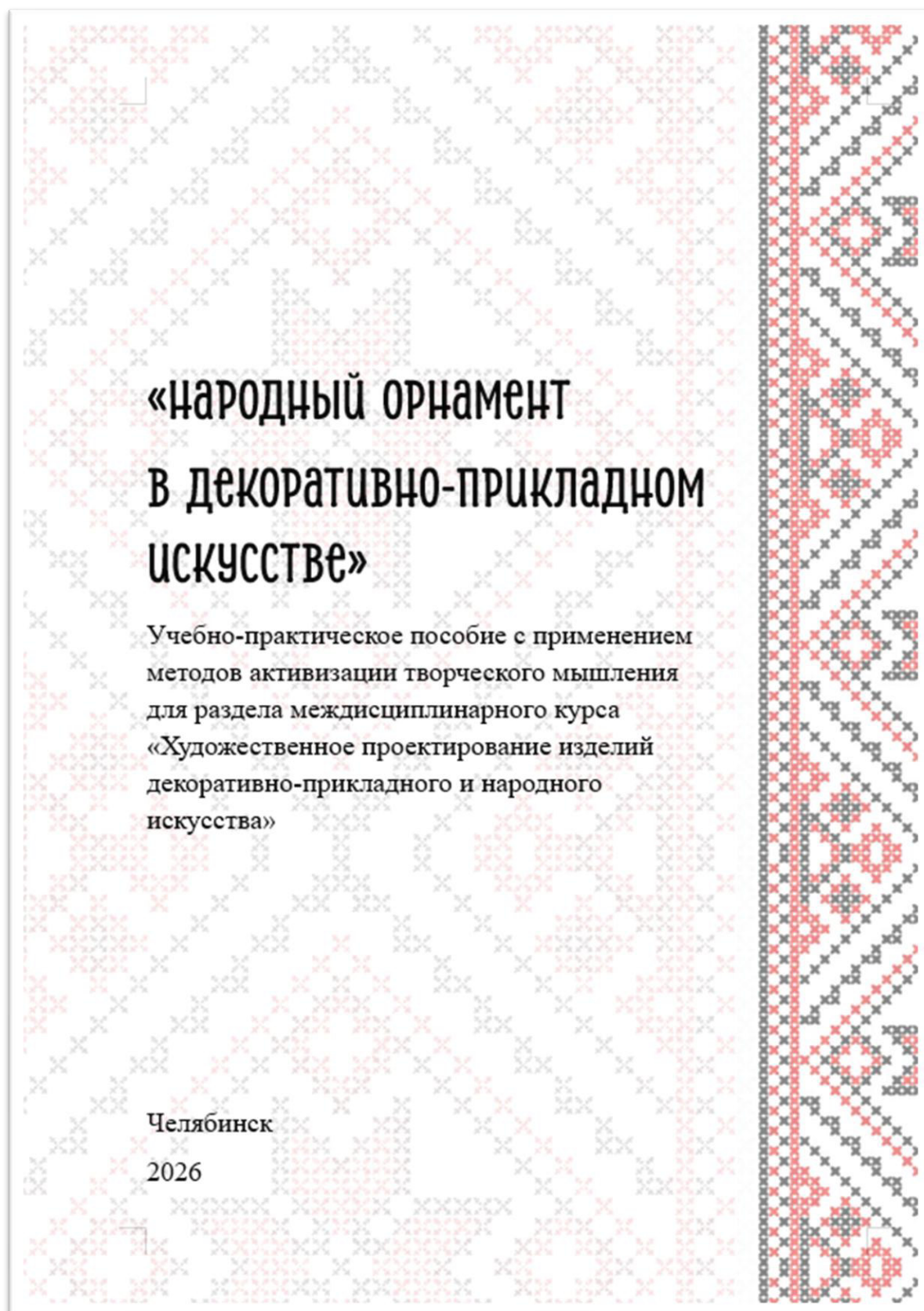

Рисунок 2 - Оформление титульного листа

ТЕМА 2: ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ, ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ОРНАМЕНТА

Орнамент не возникает в пустоте. Его форма, ритм, символика и технология исполнения зависят от трёх групп факторов: географии, верований и технологий.

1. Влияние географии

Природные условия диктуют доступные материалы, характерные формы и цветовую гамму орнамента. В разных регионах мира сложились свои визуальные традиции.

Русский Север. Суровый климат, долгая зима, короткое лето. Цветовая гамма сдержанная: белый, красный, чёрный, редко синий и зелёный. Основные материалы — дерево, береста, лён. Формы орнамента крупные, обобщённые, пригодные для резьбы и вышивки. В орнаменте преобладают геометрические мотивы: ромбы, кресты, прямые и волнистые линии. Часто встречаются изображения коней, оленей, птиц, женских фигур.

Рисунок 6. Пример орнаментальной вышивки

Рисунок 7. Пример орнаментальной вышивки

Интересный факт. На Русском Севере даже после принятия христианства сохранились древние языческие символы. Берегиня (женская фигура с воздетыми руками) была богиней земли и плодородия, защитницей дома. Конь символизировал солнце, движение, мужскую силу и был традиционным оберегом на крыше дома

Рисунок 3.- Пример теоретического блока

Практическая часть.

★Задание 1. «От явления к знаку»

Цель: научиться превращать одно природное явление в три типа орнаментальных мотивов (геометрический, растительный, зооморфный), используя аналогию и типизацию.

Методы: прямая аналогия, типизация.

1. Выберите одно природное явление из списка (или придумайте своё): ветер, волна, огонь, дождь, (стебля, цветка, дерева), полёт (птицы, бабочки, семечка)

2. Подумайте, как это явление можно выразить через разные типы орнамента:

Тип орнамента	Что искать	Примеры для явления «ветер»
Геометрический	Какие геометрические фигуры и линии передают движение, форму, ощущение этого явления?	меандр (ломаная линия), спираль, расходящиеся лучи, зигзаг
Растительный	Какое растение связано с этим явлением? Как форма растения передаёт суть явления?	одуванчик (семена разлетаются от ветра), перекасти-поле (катится по ветру), наклонённая трава
Зооморфный	Какое животное, птица или насекомое связано с этим явлением?	бабочка, стрекоза, птица в полёте — всё, что движется по воздуху

3. Создайте три орнаментальных мотива (по одному на каждый тип орнамента), связанных с вашим выбранным явлением. Каждый мотив должен быть проработанным (несколько объектов, ритм, утолщения, точки, завитки, штриховка).

4. Нарисуйте три мотива в трёх отдельных квадратах 5×5 см на одном листе А4, под каждым квадратом подпишите явление и тип орнамента.

Формат: лист А5, разлинованный на три квадрата 5×5 см. Материал: тушь/линер или чёрная гелевая ручка. Чёрно-белая графика.

5. Рефлексия (письменно, 3–4 предложения)

- Какое явление оказалось самым лёгким для превращения в орнамент? А каким самым сложным?
- Что вам помогло — наблюдение, аналогия или что-то другое?
- Если бы вы делали это задание ещё раз, что сделали бы иначе?

Рисунок 4.- Пример практического блока