

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК

Развитие творческого потенциала студентов колледжа в процессе проектирования объектов дизайна

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:
89 % авторского текста

Работа рекомендована/ не рекомендована
к защите

«28» 05 202_г.

Зав. кафедрой ППОиПМ

 Корнеева Н.Ю.

Выполнил(а):

Студент(ка) группы ОФ-409-080-4-1

Шарипова Розалина Азатовна

Научный руководитель:

Старший преподаватель кафедры

ППОиПМ

Подмарёва А. В.

Челябинск
2024

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ	7
1.1 Понятие творческого потенциала, его черты, функции и характеристика	7
1.2 Особенности, средства и методы развития творческого потенциала....	16
1.3 Роль объектов дизайна в развитии творческого потенциала студентов	22
Выводы по 1 главе.....	24
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ	26
2.1 Анализ базы исследования.....	26
2.2 Разработка учебно-практического пособия по развитию творческого потенциала студентов	37
2.3 Анализ результатов исследования.....	48
Выводы 2 главе	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	58

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество ставит перед человеком все более творческие задачи, требующие креативного подхода. Способность генерировать новые идеи, находить нестандартные решения проблем становится все более востребованным навыком. Более того, работодатели все больше ценят сотрудников, способных творчески подходить к задачам и находить выходы из различных ситуаций.

Творческий потенциал студентов играет важную роль в процессе их профессионального развития. На сегодняшний день все большую значимость приобретает развитие творческих способностей в разных сферах жизни, а в нашем случае – дизайн. Ведь дизайн это сфера, в которой необходимы не только технические навыки, но и уникальный подход, воображение и креативность. Развитие творческого потенциала является неотъемлемой частью процесса обучения, который направлен на формирование у студентов уникального видения моды, творческого подхода к созданию объектов дизайна и способности к инновациям.

Развитие творческого потенциала способствует улучшению критического мышления, аналитических способностей и саморазвитию студентов, помогает формировать необходимые качества для решения нестандартных задач. Также творческое мышление способствует инновационному развитию общества и успешному развитию науки и технологий. Поэтому стремление современного мира к цифровизации позволяет студентам применять технологии в творческом процессе, благодаря чему можно создавать инновационные и качественные дизайнерские решения. На сегодняшний день, во всех образовательных учреждениях перед педагогами ставится задача не только передать знания, но и развить у школьников и студентов креативное мышление, способность к инновациям и творческому самовыражению.

Проблемами творческой деятельности занимались такие выдающиеся психологи, как: С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Я. П. Пономарев, Л. С. Выготский и др. В философском аспекте главные направления исследования творческого потенциала человека принадлежат М. С. Кагану, Л. Н. Когану, В. Ф. Овчинникову, В. Н. Сагатовскому. Наиболее активно проблемами творчества, развития творческих способностей в наше время занимаются: Х. Айзенк, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Дружинин, Т. Любарт, Я. А. Пономарёв, В. Н. Пушкин, Р. Стернберг, В. Д. Шадриков, М. А. Холодная, А. В. Хуторской, В. С. Юркевич и др.

В процессе исследования творческого потенциала человека выявлено несколько подходов: онтологический, компетентностный, дифференцированный, антропологический, аксиологический, деятельностно-организационный, способностный, развивающий, интегративный, энергетический и ресурсный подходы.

Вопросами творчества занимались различные учёные, философы и психологи со времён Сократа и до наших дней, но проблема развития творческого потенциала является актуальной по сей день, так как все знания, умения и навыки, которым способствует развитие творческого потенциала, тесно связаны со многими аспектами жизни.

Без умения творчески подходить к жизненным ситуациям, находить нестандартные решения и генерировать новые идеи, человек становится неконкурентоспособным, так как современное общество нуждается в творческих личностях во всех сферах деятельности. В связи с этим, в современном мире поставлены конкретные цели и задачи перед образованием, соответствующие нашему времени. Человеку необходимо быть готовым к максимально эффективному использованию своих способностей, применять свои знания и умения в нестандартных условиях, способным быстро и качественно реагировать на все изменения в современном мире, в науке и технологиях. В выпускной

квалификационной работе мы рассмотрели тему развития творческого потенциала у студентов колледжа в процессе проектирования объектов дизайна, а именно – коллекции одежды. Исследование включает в себя анализ методик и техник, используемых при проектировании коллекции, а также их влияние на формирование эстетического вкуса и оригинальности в работе студентов. В работе проведен анализ существующих подходов к обучению, а также их применение на практике. Развитие креативности и поиск индивидуальной художественной выразительности – основные аспекты, на которое сосредоточено исследование. Мы исследовали методы развития творческого потенциала, а также его особенности, были рассмотрены критерии творческого процесса, конструктивные и деструктивные функции творческого процесса, также был проведен анализ базы исследования, в результате которого было разработано учебно-практическое пособие, направленное на развитие творческого потенциала.

Объект: процесс развития творческого потенциала студентов колледжа

Предмет: развитие творческого потенциала студентов колледжа в процессе проектирования объектов дизайна

Цель: теоретически обосновать и разработать учебно-практическое пособие, направленное на развитие творческого потенциала.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме развития творческого потенциала студентов
2. Провести исследование – анализ состояния проблемы в практической деятельности преподавателей дизайнерских дисциплин
3. Провести экспериментальную работу по выявлению уровня развития творческого потенциала студентов
4. Разработать учебно-практическое пособие

В данной выпускной квалификационной работе были использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ литературы по теме исследования); эмпирические (наблюдение, изучение учебной деятельности студентов); диагностические (оценивание результатов деятельности студентов посредством тестов и методом наблюдений).

Результаты данной работы позволят определить оптимальные стратегии развития творческого потенциала студентов в процессе проектирования коллекции и способствуют повышению их качества обучения и дальнейшему успеху в профессиональной деятельности.

Практическая значимость: разработанное учебно-практическое пособие может применяться как в рамках дополнительной литературы для повышения творческого потенциала обучающихся, так и в рамках рабочей программы дисциплины. Данное пособие может подойти для разных возрастных категорий, так как оно опирается на общие принципы развития творческого потенциала. Пособие поможет студентам изучить этапы проектирования, его методы, виды коллекций одежды, а также отработать практические навыки в эскизировании. Оно поможет студентам подготовиться к будущей профессиональной деятельности и успешно реализовать творческие идеи.

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский Социально-Профессиональный Колледж «СФЕРА». Участниками исследования были обучающиеся группы дизайн данного колледжа.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

1.1 Понятие творческого потенциала, его черты, функции и характеристика

Понятие «творческий потенциал» является сложным, и чтобы понять его, прежде всего следует проанализировать понятия «потенциал» и «творчество», которые являются многогранными и имеют различную трактовку.

Введение понятия «потенциал» в качестве общенаучного термина принадлежит еще Аристотелю. В современном языке потенциал (от лат. *potentia* – сила, мощь) – совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере. Несмотря на это определение, в различных науках оно толкуется по-разному. Например, в философии «потенциал» – это источник, возможность, средство, запас, что может быть использовано в действии для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. С точки зрения социологии, потенциал – совокупность имеющихся средств, запасов, сил в какой-либо области. В обществознании, потенциал – это источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какойлибо задачи, достижения определенной цели, возможности отдельного лица, общества государства в какой-либо сфере [38].

В психолого-педагогической литературе определение «потенциал личности» включает возможность индивида приумножать свои внутренне возможности, заложенные от рождения. Применительно к творчеству, потенциал предполагает наличие личностных качеств, обеспечивающих как развитие личности, так и создание новых социально значимых предметов духовной и материальной культуры.

Ряд специалистов, которые изучают понятие «потенциал», выделяют ряд закономерностей, которые влияют на его развитие. О. Л. Краева, О. Н. Шумакова, выделяют следующие закономерности:

1) функционирование и развитие потенциала осуществляется как взаимодействие человека и объективных условий его жизни.

2) функционирование и развитие потенциала осуществляется как взаимодействие человека и других людей.

3) ведущими законами самосозидания человека выступают законы возвышения потребностей и соревнования способностей.

4) развитие потенциала и развитие личности происходит в творчестве.

5) в основе самосозидания человека можно видеть тенденцию к высвобождению потребности и способности как сущностных сил человека.

6) доступность культуры для личности определяется социализацией собственности и человека, индивидуализацией присвоения культурных богатств [32].

Таким образом, «потенциал человека представлен его способностями, системой знаний, умений и навыков» – Б.Ф. Ломова [32].

Понятие «творчество» является основополагающим во многих областях современного знания и многие деятели, занимающиеся проблемой творчества, также трактуют его по-разному, в зависимости от подхода, которого придерживаются авторы, вкладывая в определение свой смысл.

Так, например, Я. А. Пономарёв пишет, что «творчество – необходимое условие развития материи, образования её новых форм, вместе с возникновением которых меняются и сами формы творчества.» Л. Г. Пихтовников и Л. Н. Москвичева считают, что творчество – это совокупность реальных возможностей, умений и навыков. Мартынюк И. О. и Овчинников В. Ф. пишут, что это синтетическое (интегрирующее) качество, характеризующее меру возможностей

личности, осуществляющей деятельность творческого характера определяющих их развитие. Копосова М. В. трактует творчество как характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоосуществлении и самореализации [35].

Таким образом, творчество – это сущностная форма проявления человеческой жизнедеятельной активности, которая проявляется в процессе его взаимоотношений в социуме, в общении, в познании, не только для того, чтобы поддержать своё собственное существование, но главным образом, чтобы создать новые ценности (материальные и духовные).

После определения понятий «творчество» и «потенциал», следует проанализировать понятие «творческий потенциал» в целом. Творческий потенциал личности, по определению Ю. Н. Кулюткина – это развитое чувство нового, открытость человека ко всему новому; это система знаний, убеждений, на основе которых строится и регулируется деятельность человека; это высокая степень развития мышления, его гибкость, нестереотипность и оригинальность, способность быстро менять приемы действия в соответствии с новыми условиями деятельности [26].

По мнению З.Ф. Байгильдиной, «творческий потенциал личности – это качество, характеризующее возможность социального субъекта при наличии социального заказа или жизненно важной силы реализовать свои задатки и способности, создавая в различных видах деятельности новые элементы материального мира и духовной культуры» [1]. Автор утверждает, что невозможно формировать творческий потенциал, не реализуя его в жизни, в какой-либо деятельности. В случае если творческий потенциал не реализуется, то происходит его застой.

Л. А. Даринская, обусловила творческий потенциал личности как «сложное интегральное понятие, включающее в себя природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, в совокупности, представляющие собой знания, умения, способности и

стремления личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности» [8].

Творческий потенциал студента следует «рассматривать как личностную способность, которая способна к реализации чего-то нового, проявляющегося в таких особенностях как: мышление, к нему относятся критичность, гибкость, оригинальность, системность, любознательность; перцепции, то есть впечатлительность, фантазия, интуиция, воображение; характер, это значит стремление добиваться успеха, упорство, самостоятельность, уверенность в своих силах, эмоциональная стабильность, склонность к риску; и способность к самостоятельному проектированию» [5].

Однако, несмотря на разные определения, ученые сходятся в едином мнении, что творческий потенциал личности включает в себя такие составляющие как: интеллект, креативность, социально-мотивационные характеристики, формирующие творческие достижения человека.

Более подробно структура творческого потенциала представлена в исследовании В. Г. Рындака как совокупность составляющих, среди которых:

- собственно-потенциальная, включающая индивидуальные психические процессы, задатки, способности;
- мотивационная, состоящая из убеждений, готовности как социально-психологической установки на развертывание сущностных сил индивида – потребностей, ценностных ориентаций, мотивов;
- когнитивная, представленная знаниями, умениями, отношениями, навыками, способами деятельности и самовыражения, которые приобретены в результате обучения, воспитания, включения в творческую деятельность, а также на основе индивидуального жизненного опыта в процессе социализации [40].

Следовательно, творческий потенциал включает в себя не только природные ресурсы и резервы индивида, но и те образования, которые

возникают у индивида в процессе социализации и непрерывного саморазвития. Постоянное накопление новых знаний, умений и навыков приводит к появлению новых способностей, способствует развитию потенциала.

Следует отметить, что творческий потенциал также тесно связан с творческим мышлением, так как оно помогает человеку стремиться к новым идеям, инновациям и уникальным решениям задач, что способствует развитию творческого потенциала.

По мнению многих исследователей, «творческое мышление имеет такие характеристики, как:

- дивергентность, это способность выйти за пределы привычных представлений, также это способ увидеть себя с других сторон и найти новые решения;

- оригинальность, то есть необычность идей и принимаемых решений, новизна и научность;

- гибкость, способ найти и принять множество различных решений, с легкостью переходить от определенной проблемы к другой;

- самостоятельность, это когда способен принимать решения сам без какой-либо помощи, неконформность оценок и суждений;

- новизна, отсутствие аналогов результату в объективной действительности» [26].

Также, по мнению Грэм Уоллеса творческое мышление можно разделить на 4 стадии:

- стадия подготовки, которая связана с формулировкой задач и попыткой их решения;

- стадия инкубации, то есть предварительное отвлечение от задачи;

- стадия озарения, в процессе появляется интуитивное решение;

- стадия проверки, то есть испытание или реализация решения» [45].

Сущностные характеристики творческого потенциала и соотносимость с творческой деятельностью, а также с творческими

способностями, позволяют выделить следующие его структурные компоненты: мотивационно-целевой, содержательный компонент, рефлексно-оценочный и операционно-деятельностный компоненты (Таблица 1).

Таблица 1. Структура творческого потенциала личности (Е. А. Глуховская, В.Г. Рындак)

Творческий потенциал личности	Мотивационно-целевой компонент	Направленность личности
		Потребность в творчестве
	Содержательный компонент	Теоретические знания, умения, навыки
		Практические знания, умения, навыки
	Операционно-деятельностный компонент	Способы умственной деятельности
		Способы практической деятельности
	Рефлексно-оценочный компонент	Самооценка
		Самоанализ
		Прогнозирование

Кратко раскроем каждый структурный компонент творческого потенциала личности:

– Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение к деятельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах. Он предполагает наличие у индивидов ряда целевых установок, развитие интереса к определенному виду деятельности; развитие потребности в создании творческих произведений; стремление к приобретению общих и специальных знаний, умений и навыков; осознание потребностей, целей, задач, решение которых приведет к созданию оригинального творческого произведения.

– Содержательный компонент творческого потенциала включает совокупность знаний индивидов о специфике творческой деятельности и предполагает наличие у них теоретических знаний. Он включает в себя

знания, умения, навыки общеобразовательного характера; знания, умения и навыки, полученные на учебных занятиях и во время самостоятельной практической деятельности; знание целей, задач, содержания, методов и приемов организации творческой деятельности; знания интегрированного характера, способствующие решению творческих задач.

– Операционно-деятельностная составляющая творческого потенциала основана на умениях организации творческой работы. Здесь важны умственные действия, логические операции, а также практические умения. Этот компонент позволяет личности создавать новое, самовыражаться в индивидуальной творческой деятельности.

– Рефлексивно-оценочная составляющая творческого потенциала описывает внутренние процессы оценки, самоанализа и самооценки творческой работы. Сюда входит улучшение способов работы, оптимальных методов и приемов, а также оценка уровня способностей и амбиций в творчестве.

Творческая деятельность является выражением творческого потенциала через творческие процессы, такие как генерация идей, разработка концепций, нестандартное решение проблем, создание новых продуктов или произведения искусства. Творческая деятельность способствует развитию творческого потенциала, поскольку позволяет человеку применять свои способности на практике, экспериментировать, искать новые подходы к решению задач и находить инновационные решения. При реализации творческой деятельности, необходимо учитывать конструктивные и деструктивные функции творческого процесса, которые играют не маловажную роль при развитии творческого потенциала личности.

Конструктивные функции творческого процесса подразумевают положительные аспекты развития личности и творческого потенциала. Они способствуют формированию качеств, необходимых для реализации

различных идей, развитию эмоционального интеллекта и способностей решать нестандартные задачи.

Конструктивные функции включают в себя:

1. Саморазвитие. Благодаря творческим проектам студенты развивают навыки и получают новые знания, и это, в свою очередь, способствует личностному росту и развитию.

2. Развитие креативности. Творческий процесс развивает воображение и способность мыслить нестандартным образом. Это помогает найти различные решения и подходы к проблемам.

3. Возможность самовыражения. Через творческий процесс студент может выражать свои эмоции, внутренние переживания, свои мечты, идеи, характер и т.д. Самовыражение помогает лучше понять себя и делает каждого уникальным.

4. Развитие коммуникационных навыков. Нередко творческий процесс бывает командной работой. Общаясь с людьми, студент учится выстраивать положительные взаимоотношения, понимать другой ход мыслей и идей, благодаря чему развивается гибкость мышления.

5. Чувство удовлетворения. Когда все задуманные идеи воплощаются именно так, как и хотелось, творцы испытывают удовлетворение, благодаря чему растет и мотивация реализовывать все более сложные идеи.

Однако творческий процесс имеет ряд деструктивных функций, которые могут повлиять на моральное и даже физическое состояние.

К деструктивным функциям относятся:

1. Самокритика. Часто бывает так, что в результате творческого процесса люди начинают анализировать и сравнивать свои идеи и работу со стандартами и работами других людей. Из-за необоснованных ожиданий человек испытывает недовольство собой и разочарование.

2. Стресс и перегрузка. Реализация сложных творческих проектов продолжительное время может привести к истощению морального и физического состояния.

3. Творческий блок. Это некий ступор, творческий застой, который возникает у человека, когда он не может создать что-то новое. Это может вызвать стресс и негативные эмоции.

4. Открытость критике. Часто, показывая творческие проекты другим, человек ожидает, что люди будут восхищаться и хвалить его работы, однако бывает и наоборот. Если эта критика неконструктивная и негативная, то она может пагубно влиять на самооценку и мотивацию.

Исходя из перечисленных ранее функций, в таблице 2 выделены черты, которыми должна обладать творческая личность, а также более подробно перечислены блоки, мешающие проявлению творческого потенциала.

Таблица 2 – Факторы, влияющие на проявление творческого потенциала

Черты творческой личности	Творческие способности	Блоки творчества
<ul style="list-style-type: none"> - смелость (способность к риску) -оригинальность (нестандартность идей и поступков) -независимость -спонтанность -чувство юмора -эстетическое чутье -использование жизненных кризисов для выработки нового подхода и виденье своей проблемы -сохранение детской способности к игре -самопринятие 	<ul style="list-style-type: none"> -зоркость в поиске -дивергентное мышление (целостное, интуитивное) -гибкость в мышлении и действиях -легкость ассоциирования -быстрота мышления -оригинальность идей -чувствительность к неоднозначным вещам и к противоречиям -богатое воображение -способность к доработке идей -восприятие тонких различий и сходства 	<ul style="list-style-type: none"> -страх -высокая неуверенность в себе -повышенный социальный конформизм -депрессия -лень -высокая самокритичность -сильная активированность ядерных, базальных стремлений к сохранению жизни и к силе личности

Продолжение таблицы 2

<ul style="list-style-type: none"> -уверенность в своих силах и способностях -внутренняя мотивация (создание своего нетрадиционного подхода) 		
--	--	--

ко всему и ориентация на внутренние критерии и оценки) -наличие черт женственности у мужчин и черт мужественности у женщин -настойчивость в решении своей проблемы -склонность к самоанализу		
---	--	--

Следовательно, важно научиться использовать свои творческие способности в позитивном контексте, находить радость и удовлетворение в процессе творчества и развивать здоровую самооценку и восприятие критики. Также необходимо акцентировать внимание на факторы способствующие развитию творческого потенциала и минимизировать факторы, препятствующие проявлению творческих способностей. Только в этом случае человек может максимально раскрыть свой творческий потенциал и достичь успеха в творческой работе.

1.2 Особенности, средства и методы развития творческого потенциала

Развитие творческого потенциала у студентов имеет ряд своих особенностей, которые могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей личности. Творческий потенциал личности подразумевает в себе креативность мышления, активную творческую деятельность и заложенные в человеке способности к творчеству. Креативность мышления и творческие способности проявляются только в процессе развития тех областей мышления, которые формируют определенные умения и навыки.

Исследователи убеждены в том, что наличие всякой мотивации и личностной увлеченности является главным признаком творческой личности. К этому часто добавляют такие особенности, как независимость

и убежденность. Особенности развития творческого потенциала студентов также связаны с их психологическим и эмоциональным состоянием [10].

Для успешного раскрытия творческого потенциала необходимо учитывать мотивацию и интересы обучающихся, а также помогать им преодолевать страхи и сомнения. Педагоги должны уметь мотивировать студентов к саморазвитию и самореализации, поощрять их находчивость и инициативность. Также к особенностям можно отнести развитие коллективного творчества: совместная работа над проектами с другими обучающимися способствует развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде и генерировать идеи вместе с другими [43].

Творческий потенциал студентов раскрывается также во время внеучебной деятельности. Например, при участии на спортивных соревнованиях, фестивалях, концертах, конкурсах, и др., посредством которых, студенты успешно проходят адаптацию к новым условиям, раскрывают скрытые ресурсы. Тем самым корректируют свои недостатки и комплексы, также используют возможность проверить свои знания и умения, навыки и способности по интересующим им областям [13].

И конечно, в развитии творческого потенциала у студентов немаловажную роль играет деятельность педагога. Ведь педагог может повлиять на процесс обучения, на условия реализации творческого процесса, на мотивацию студентов и т.д.

Для успешного раскрытия творческого потенциала обучающихся необходимо использовать различные методы, учитывающие особенности развития личности каждого студента.

Одним из методов развития творческого потенциала является создание стимулирующей образовательной среды. Важно, чтобы обучающиеся ощущали себя в безопасности и комфорте, чтобы они были открыты к новым идеям и готовы к экспериментам. Профессиональные педагоги должны создать такие условия, которые позволят студентам свободно выражать свои мысли и чувства, развивать свою интуицию и

воображение. Это можно достичь путем организации интересных и увлекательных уроков, проведения проектной деятельности, использования творческих заданий и игр [10].

Следующим методом является поощрение и поддержка инициативности студентов. Преподавателю важно поощрять и поддерживать инициативу студентов, помогать им искать нестандартные решения задач и реализовывать свои идеи. Это поможет им освоить навыки самостоятельного мышления и развить креативное мышление.

Также метод индивидуального подхода к каждому студенту является ключевым в развитии творческого потенциала. Каждый человек уникален и обладает уникальными способностями и талантами. Каждому обучающемуся необходимо предоставить возможность проявить свои творческие способности и найти себя в различных видах деятельности. Профессиональные педагоги должны учитывать индивидуальные особенности каждого студента и помогать им развивать их творческий потенциал. Для этого можно использовать дифференцированный подход в обучении, предлагать им индивидуализированные задания и проекты, а также проводить индивидуальные консультации и мастер-классы.

Также в обучающем процессе можно применять такие формы, методы и приемы активного обучения по активизации творческого мышления как:

- лекция с проблемным изложением материала;
- введение в лекцию различных видов интеллектуальной активности (анализ конкретных ситуаций, написание различных эссе и т.д.);
- лекция – диалог, где студенты в ходе лекции отвечают на ряд предложенных вопросов;
- различные творческие мастер–классы, которые могут проводить сами студенты. Такая форма позволяет углубить познания теоретического материала, расширить кругозор студентов и выступить в роли знатока

темы, что значительно способствует личностному развитию и расширяет репертуар и творческих, и коммуникативных умений;

- использование возможностей различных форм обучения: аукционов, турниров, конкурсов, мастер-классов, круглых столов, конференций и др.;

- использование активных форм проблемного обучения: проблемные ситуации, игровые формы, дискуссии, анализ парадоксальных и конфликтных ситуаций, мышление вслух, диалоги;

- организация творческой самостоятельной работы студентов;

- проведение исследований различных направлений в соответствии со способностями и желаниями студентов;

- организация и проведение предметных олимпиад, турниров знаний, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов художественной самодеятельности, выставок, научных конференций.

- метод агглютинации. Этот метод основан на приеме творческого воображения - агглютинации и заключается в том, что предлагается соединить несоединимое в реальности качества, свойства, части объектов и представить полученное произведение через драматизацию;

- метод придумывания. Этот метод привлекателен не только тем, что развивает воображение, но и позволяет лучше понять устройство мира, взаимосвязь его составляющих, фундаментальные основы различных наук;

- метод решения творческих задач. Здесь полезно брать те задачи, которые имеют несколько вариантов решений;

- метод проектов. Он возник еще в 20-е годы нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и связывали с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. Х. Килпатриком. В результате работы студенты должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив

необходимые знания (из разных областей), получить конкретный и осязаемый результат;

– метод инверсии (в психологии его иногда называют методом обращения) представляет собой один из эвристических методов творческой деятельности, ориентированный на поиск идей решения творческой задачи в новых, неожиданных направлениях, чаще всего противоположных традиционным взглядам и убеждениям, которые диктуются формальной логикой и здравым смыслом;

– метод синектики, этот метод предложен Дж. Гордоном и базируется на методе мозгового штурма. Суть заключается в том, что предлагаются различного рода аналогии (прямые, субъективные, символические, фантастические) в словесной, образной форме через ассоциацию или инверсию.

– метод Робинзона или метод скрытых свойств объекта – найти применение кажущейся лишней теме. Этот метод представляет собой мысленный эксперимент следующего типа: у вас есть огромное (бесконечное) количество одинаковых объектов. Вы должны удовлетворить все свои (человеческие) потребности с помощью этих предметов. Метод позволяет бороться (а точнее управлять) своей психологической инерцией, учит видеть и использовать обычно неясные скрытые неиспользуемые свойства [47].

Получая необходимые знания и навыки на творческом уровне, студенты в полной мере могут реализовать свои способности, развивать инициативность, самостоятельность и свой творческий потенциал. Все это способствует формированию профессиональной компетентности, становлению зрелой личности. Этого необходимо добиваться любыми формами и методами обучения.

Также развитию творческого потенциала помогут различные средства обучения, которые, в свою очередь, играют важную роль в

творческой деятельности. Ниже представлена классификация средств обучения:

1. По характеру воздействия на обучаемых:

– визуальные: предметы, макеты, карты, диафильмы, слайды, ИКТ презентации;

– аудиальные: музыкальный центр, радио;

– аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, ИКТ - презентации.

2. По степени сложности:

– простые: учебники, учебно-практические пособия, картины, модели;

– сложные: механические визуальные средства, лингафонные кабинеты, компьютеры

3. По происхождению:

– натуральные природные средства (предметы, непосредственно взятые из самой действительности: коллекция камней, растений, шишек, желудей, семечек);

– символические (представляют действительность с помощью символов, знаков: рисунки, схемы, карты; технические: визуальные, аудиальные, аудиовизуальные средства.

4. Классификация А.Е.Дмитриева и Ю.А.Дмитриева:

– естественная: натуральные объекты или их изображения (реальные предметы, картины, портреты, произведения искусств);

– объемная (геометрические фигуры, чучела);

– изобразительная (фото, кадры кино-, теле-, диафильмов, диапозитивов);

– графическая (схемы, чертежи, таблицы, диаграммы);

– символическая (географические карты, глобус);

– звуковая (магнитофонная запись);

– мультимедиа, основанная на компьютерных технологиях, использующая интерактивность и средства дистанционного обучения.

Таким образом, развитие творческого потенциала зависит как от студентов, так и от преподавателя, но в большей степени от самого студента, ведь без желания и стремления к саморазвитию у него не получится раскрыть свой творческий потенциал, так как развитие требует действий, а задача педагога лишь поддержать это стремление различными методами обучения, подбирая их в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося.

Раскрытие творческого потенциала учащихся является важной задачей для образовательной системы, а также требует комплексного подхода и постоянной поддержки со стороны преподавателей. Для успешного развития этого потенциала необходимо использовать различные методики, учитывающие индивидуальные особенности каждого студента. Стимулирование интереса, поощрение инициативности, развитие творческих навыков, создание благоприятной образовательной среды и индивидуализация образовательного процесса, помогут обучающимся осознать и развить свой творческий потенциал, что в свою очередь способствует успешной адаптации в современном обществе и достижению личностных и профессиональных целей. Педагоги должны учитывать психологические и эмоциональные особенности учащихся, применяя наиболее подходящие подходы в обучении. Только при таком подходе можно добиться полноценного развития творческого потенциала и обеспечить полную реализацию творческих способностей студентов.

1.3 Роль объектов дизайна в развитии творческого потенциала студентов

Объекты дизайна играют важную роль в развитии творческого потенциала студентов, поскольку они вдохновляют, мотивируют и стимулируют развитие творческого мышления. Работа над объектами дизайна позволяет студентам экспериментировать с формами, цветами,

текстурами и материалами, что способствует расширению их кругозора и развитию креативности.

Кроме того, объекты дизайна помогают студентам развивать аналитические и концептуальные навыки, дают возможность мыслить нестандартно, способствуют развитию воображения и чувства прекрасного, что необходимо для успешной работы в области дизайна.

Следует отметить, что среди множества объектов дизайна от искусства и архитектуры до моды и графического дизайна, в данной исследовательской работе мы рассматриваем проектирование коллекции одежды. Ведь создание коллекции одежды – это не только процесс проектирования и пошива одежды, но и творческий процесс, который требует воображения, инноваций и креативности. Этот процесс помогает студентам развивать свой творческий потенциал, находить свой стиль и выражать свою индивидуальность.

Создание коллекции одежды включает в себя несколько этапов, на каждом из которых в разной степени развивается творческое мышление. Например, на этапе исследования студенты изучают модные тенденции, историю моды, что, в свою очередь, развивает насмотренность, а это является немаловажным качеством для развития творческого потенциала. Этап концептуализации включает в себя разработку идей и темы коллекции, создание мудборда и эскизов, что развивает воображение и креативность.

Разработка – это этап, на котором студенты создают чертежи и выкройки моделей одежды, выбирают материалы для работы, разрабатывают рабочие лекала, что в свою очередь стимулирует самостоятельность и способность к самоанализу. На этапе пошива развиваются практические навыки и способность применять теорию на практике, и, наконец, на этапе показа коллекции студенты развивают умение презентовать свой проект разными способами (видеоролик,

презентация, фотосессия и пр.), преподнести свои идеи и задумки так, чтобы в полном объеме раскрыть идею и концепцию своей коллекции.

Таким образом проектирование коллекции одежды требует творческого мышления, умения экспериментировать и изучать новые тенденции, технологии и материалы. Проектирование коллекции помогает студентам стать более ответственными и организованными, улучшить навыки коммуникации и самостоятельной работы, а также развивать чувство стиля и вкуса, ведь работа над коллекцией одежды дает возможность проявить свои творческие навыки и умения, показать уникальность своей работы и ее оригинальность. Проектирование коллекции играет важную роль в развитии творческого потенциала, ведь этот процесс помогает студентам раскрывать свое творческое начало, находить свой стиль и выражать свою индивидуальность, так как это не только профессиональный, но и творческий процесс.

Выводы по 1 главе

При определении ключевого понятия исследования «творческий потенциал студентов» мы исходили из сложившихся в научной литературе подходов к рассмотрению феномена творческого потенциала (аксиологический, мотивационно-потребностный, акмеологический, онтологический, способностный, деятельностно-организационный, развивающий, энергетический, интегративный, инвестиционный, ресурсный и др.). Учитывая многообразие мнений, мы пришли к выводу, что большинство исследователей в качестве свойств (которые накоплены системой в процессе ее становления и которые обуславливают ее способность оптимально функционировать и развиваться) называют «возможности», «способности» или «ресурсы».

Также ученые сходятся в едином мнении, что творческий потенциал личности включает в себя такие составляющие как: интеллект,

креативность, социально-мотивационные характеристики, формирующие творческие достижения человека.

Для успешной реализации творческого потенциала необходимо акцентировать внимание на конструктивные функции, способствующие развитию творческого потенциала и минимизировать функции, препятствующие проявлению творческих способностей, ведь у творческого процесса есть множество нюансов, не зная которых, сложно проявить свои творческие способности.

Успешное развитие творческого потенциала зависит в большей степени от студента, от уровня его мотивированности и стремления к саморазвитию. Исследователи убеждены в том, что наличие всякой мотивации и личностной увлеченности является главным признаком творческой личности. Роль педагога заключается лишь в поддержке этих стремлений, создания благоприятных условий для реализации творческого процесса и подбора методов обучения для студентов. Формирование творческих навыков в учреждениях среднего профессионального образования должно основываться, прежде всего, на учете индивидуальных особенностей и использовании индивидуальных методов работы. Учитывая вышеперечисленные особенности, можно наиболее успешно реализовать творческие способности.

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

2.1 Анализ базы исследования

Опытнo-поисковая работа по развитию творческого потенциала у студентов проводилась на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский Социально-Профессиональный Колледж «СФЕРА». В работе приняла участие группа студентов 12 человек, обучающихся по направлению 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.

Опытнo-поисковая работа проводилась по следующим этапам:

1. Диагностика творческого потенциала у обучающихся организации среднего профессионального образования
2. Разработка учебно-практического пособия, направленного на развитие творческого потенциала в процессе проектирования коллекции у обучающихся
3. Проведение занятий с использованием учебно-практического пособия, с последующей обработкой результатов опытной работы.

Проанализировав учебный план подготовки будущих технологов конструкторов, было определено, что студенты знакомятся с процессом проектирования коллекции на МДК 01. 01 «Основы художественного оформления швейного изделия». Данный курс тесно связан с такими дисциплинами как «инженерная графика», «спецрисунок и художественная графика», «история стилей в костюме», «основы проектной деятельности», а также ПМ. 01 «Моделирование швейных изделий». Для освоения дисциплины студентам необходимы знания теоретических основ моделирования, формообразования, живописи, рисунка фигуры.

Выпускник, освоивший данную образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:

1. Моделирование швейных изделий.

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по описанию или с применением творческого источника.

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу модели.

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене.

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства швейного изделия.

2. Конструирование швейных изделий.

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые и индивидуальные фигуры.

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать таблицу мер.

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструкторских решений на каждом этапе производства швейного изделия.

3. Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве.

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические режимы производства швейных изделий.

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаяемую модель в соответствии с нормативными документами.

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой продукции.

4. Организация работы специализированного подразделения швейного производства и управление ею.

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам техникоэкономического обоснования запускаяемых моделей.

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов.

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца.

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

6. Организация и управление предпринимательской деятельностью

ПК 6.1. Оценивать организационные решения и разрабатывать направления по развитию технико-экономических показателей с учетом критериев экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.

ПК 6.2. Анализировать и выявлять кадровый потенциал, изучать профессиональные, деловые и личностные качества работников с целью правильного его использования.

ПК 6.3. Разрабатывать бизнес-план.

ПК 6.4. Анализировать собственную деятельность, регулировать ход работы, руководствуясь принятыми общественными нормами моральными и этическими ценностями.

ПК 6.5. Планировать профессиональную карьеру.

Таким образом, профессиональная компетенция состоит из набора определенных знаний, умений и навыков, и чем большим набором компетенций обладает личность, тем шире сфера её компетентности, и тем больше возможностей для самореализации и саморазвития в данной деятельности. Также, исходя из вышеперечисленных компетенций, можно сделать вывод о том, что деятельность будущего специалиста представлена как разносторонняя, включающая не только производственную, но и управленческую деятельность смежную по нескольким профессиям. Поэтому задачей профессиональной подготовки специалиста является поиск творческой составляющей в различных видах деятельности, что, в свою очередь, подразумевает в себе развитый творческий потенциал.

МДК 01. 01 «Основы художественного оформления швейного изделия» изучается на 3 и 4 курсе и заканчивается экзаменом.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- теоретические основы композиционного построения;
- законы и методы формообразования изделий;
- технические приемы и материалы эскизной графики;
- техники изображения фигуры, виды и особенности работы с ними;
- современные тенденции моды.

Уметь:

- определять стилевые особенности направлений моды;
- подбирать цветовые сочетания и композиционно продумывать построение; прорисовывать и стилизовать рисунок;
- использовать фантазию как средство выражения конкретной идеи;
- развивать индивидуальность и творчество при выполнении задания;
- использовать художественно изобразительные средства при выполнении эскизов;

– подбирать цветовые сочетания и композиционно продумывать построение;

– дорисовать и стилизовать рисунок;

Владеть:

– пространственным воображением и навыками воспроизводить фигуру человека в одежде на плоскости;

– наблюдательностью, творческим воображением;

– абстрактным мышлением, умение сравнивать предметы и их связь с внешним миром, делать логические выводы;

– умением видеть красоту в самых обычных предметах, явлениях.

На сегодняшний день данная профессия является престижной и пользуется большим спросом как у абитуриентов, так у работодателей. Те, кто решил посвятить себя профессии модельер-конструктор, соприкоснулся с созданием одежды от нуля и до готового изделия. Конструирование, моделирование и организация производства швейных изделий – так обозначена область профессиональной деятельности обучающихся по данному направлению. Перспективы выпускников: будущая карьера – это показ своих коллекций, создание своего бренда, творческих мастерских, ателье. Перспективы работы в должности конструктора, модельера, технолога, портного.

Внеучебной деятельностью студентов в колледже, направленных на проявление творческих способностей, являются различные творческие конкурсы, в том числе и международные. В прошлом году в творческих конкурсах студенты принимали активное участие, а именно:

– XV Международный конкурс молодых дизайнеров и стилистов «Подиум | Новый Взгляд – 2023»;

– Фестиваль-конкурс молодых модельеров-дизайнеров одежды «Зимняя фантазия-2023»;

– Областной фестиваль декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел «Сотвори добро» 2023;

– IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

– Участие в Конкурсе технического творчества среди обучающихся областных профессиональных образовательных организаций Челябинского территориального объединения;

Для того, чтобы успешно провести исследование по развитию творческого потенциала у студентов с использованием учебно-практического пособия, необходимо было оценить уровень развития творческого потенциала, проанализировать содержание учебного курса и его методики.

В ходе исследования данной проблемы были выявлены следующие критерии для оценки уровней развития творческих способностей студентов колледжа:

Когнитивно-эмоциональный критерий – выявляет способность мыслить нешаблонно, продуцировать как можно больше идей, образов; характеризует степень вовлеченности в творческий процесс – силу эмоциональных откликов на творческое задание, что отражается в творческом продукте, подчеркивая его оригинальность, экспрессию, разработанность.

Личностно-креативный критерий – указывает на способность к активизации своего творческого потенциала – использованию воображения, критического взгляда на вещи, склонности действовать максимально самостоятельно (индивидуальная стратегия).

Мотивационно-ценностный критерий – характеризует стремление к участию в творческой деятельности, самовыражению, посредством создания творческого продукта; указывает на понимание и признание ценности своего творчества и чужого.

Деятельностно-процессуальный критерий – отражает применение навыков организации самостоятельной творческой деятельности, выбор наиболее успешной стратегии поведения и тех или иных приемов

мыслительной деятельности в решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат.

Рефлексивный критерий – раскрывает способность к самоанализу, саморефлексии, поиску своих сильных сторон и слабых, стремление к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективной критике своих творческих достижений и чужих; определяет развитие внутренней позиции творца.

Каждый из критериев определяется рядом показателей, раскрывающих его полное содержание.

К показателям когнитивно-эмоционального критерия мы отнесли:

- дивергентное мышление;
- легкость в использовании ассоциаций;
- особенности темперамента (пластичность, вариативность, эмоциональная устойчивость, склонность к напряженной деятельности, социальная энергичность);
- эмпатию.

К показателям личностно-креативного критерия относятся:

- воображение;
- критическое мышление;
- надситуативная активность (инициативность, выход за пределы заданного);
- внутренняя позиция творца (заинтересованность в решении проблемно-поисковых задач, тенденции к индивидуализации творческой деятельности).

Показателями мотивационно-ценностного критерия являются:

- потребность в творческой деятельности;
- потребность в участии в учебно-познавательной деятельности;
- признание ценности творчества.

Показателями деятельностно-процессуального критерия являются:

- творческая и познавательная самостоятельность;

- освоение способов творческой деятельности;
- качество выполняемых действий;
- стремление к достижению цели, получению конкретных результатов своей деятельности.

К показателям рефлексивного критерия мы отнесли:

- особенности эмоционально-ценностного отношения к себе (уровень самооценки, её адекватность);
- стремление к самообразованию, саморазвитию;
- умение объективно оценить свой и чужой творческий продукт.

В данной работе мы использовали методику, посредством которой педагог определяет уровень развития творческого потенциала и оценивает изменения со стороны.

Методика «Ваш творческий потенциал». Данный опрос состоит из 20 вопросов, ответы на которые оцениваются выше перечисленными критериями.

Вопросы:

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен:
а) да; б) нет, он и так достаточно хорош; в) да, но только кое в чем.
2. Думаете ли вы, что сами можете участвовать в значительных изменениях окружающего мира:
а) да, в большинстве случаев; б) нет; в) да, в некоторых случаях.
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей принесли бы значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой вы работаете:
а) да
б) да, при благоприятных обстоятельствах
в) лишь в некоторой степени.
4. Считаете ли вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то принципиально изменить:
а) да, наверняка; б) это маловероятно; в) важно.

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что осуществите свое начинание:

- а) да
- б) часто думаете, что не сумеете
- в) да, часто.

6. Испытываете ли вы желание заняться делом, которое абсолютно не знаете:

- а) да, неизвестное вас привлекает
- б) неизвестное вас не интересует
- в) все зависит от характера этого дела.

7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы желание добиться в нем совершенства:

- а) да; б) удовлетворяетесь тем, чего успели добиться;
- в) да, но только, если вам это нравится.

8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли знать о нем все:

- а) да
- б) нет, вы хотите научиться только самому основному
- в) нет, вы хотите только удовлетворить свое любопытство.

9. Когда вы терпите неудачу, то:

- а) какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу
- б) махнете рукой на эту затею, как понимаете, что она нереальна
- в) продолжать делать свое дело, даже, когда становится очевидно,

что препятствия непреодолимы...

Следующим этапом является обработка полученной информации

Необходимо подсчитать очки, которые набрал опрашиваемый, таким образом: за ответ «а» – 3 балла, за ответ «б» – 1 балл, за ответ «в» – 2 балла.

Вопросы 1,6,7,8 определяют границы любознательности; вопросы 2,3,4,5 – уровень самооценки; вопросы 9 и 15 – постоянство; вопросы 12 и

13 – слуховую память; вопрос 11 – зрительную память; вопрос 14 – стремление быть независимым; вопросы 16 и 17 – способность абстрагироваться; вопрос 18 – степень сосредоточенности.

Общая сумма набранных баллов показывает уровень творческого потенциала.

49 и более баллов. (3 студента) Заложен значительный творческий потенциал, который представляет богатый выбор творческих возможностей. Если студент на деле сможет применить свои способности, то ему доступны самые разнообразные формы творчества.

От 24 до 48 баллов. (5 студентов) Студент обладает теми качествами, которые позволяют ему творить, но у него есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, потенциал позволит ему творчески проявить себя, если он этого пожелает.

23 и менее баллов. (4 студента) Низкий уровень творческого потенциала. Причины могут быть разными, к каждому необходим индивидуальный подход, для того чтобы решить эту проблему.

На основе наблюдения за деятельностью студентов на учебных занятиях, таких как: деятельность педагога, форма и методы проведения занятий, а также анализа творческих работ студентов в колледже и результатов опроса, было выявлено, что большинство показателей творческого потенциала у студентов, которые получают образование по специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», находятся в средних и низких значениях. Этот факт свидетельствует о том, что в образовательную программу необходимо ориентировать на творческую деятельность, через внедрение методик творческого развития.

В рамках освоения МДК 01.01 студенты моделируют, конструируют и придумывают коллекции одежды, и в результате наблюдения за внеучебной деятельностью студентов, а именно ежегодного конкурса «Зимняя фантазия», нами был сделан вывод, что с позиции создания идеи

им не хватает навыка работы с творческим источником и анализа современных тенденций. Полученные результаты послужили основанием для необходимости разработки учебно-практического пособия, которое способствует развитию творческого потенциала студентов в процессе создания коллекции.

Обучающиеся данного направления активно участвуют в конкурсной деятельности с творческим уклоном, в связи с чем обнаруживается нехватка развития программ по развитию творческого потенциала. В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Челябинский Социально-Профессиональный Колледж «СФЕРА» существуют программы в рамках художественного направления развития обучающихся, педагоги стремятся к достижению целей повышения творческих способностей обучающихся посредством формирования художественных знаний, умений и навыков; наработки трудовых навыков изготовления изделий, умения работать с различными материалами (ткань, кожа, природные материалы и т.д.); освоения различных технологий работы с материалами.

Учебно-практическое пособие предназначено для обучающихся по направлению «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» в возрасте 17–19 лет с целью развивать творческий потенциал в рамках конкурсной направленности, а также в процессе учебной деятельности. В процессе обучения студенты должны иметь практический опыт поиска творческих источников, принимать участие в моделировании, уметь создавать тематическую коллекцию. С целью рационального использования времени, и по причине отсутствия современных наглядных примеров и пособий, а также теоретических аспектов и практических навыков, нами было решено разработать и внедрить учебно-практическое пособие по МДК 01.01 «Основы художественного оформления швейного изделия».

2.2 Разработка учебно-практического пособия по развитию творческого потенциала студентов

Разработка учебно-практического пособия по проектированию коллекции позволит студентам развивать свой творческий потенциал. Они смогут экспериментировать с разными идеями, материалами и техниками, а также смогут использовать различные методы проектирования, что поможет им расширить свой творческий потенциал.

Также в пособии есть задания для отработки практических навыков. Работа над проектированием коллекции поможет студентам приобрести практические навыки в эскизировании. Они смогут изучить процесс создания коллекции от идеи до финального продукта, что подготовит их к работе в данной сфере.

Также преимуществом данного пособия является индивидуальный подход. Учебно-практическое пособие позволит каждому студенту иметь свое пространство для творчества и самовыражения. Они смогут развивать свой собственный стиль и подход к дизайну, использовать различные техники и материалы, что способствует разнообразию и оригинальности их работ.

Формирование профессиональных навыков. Работа с учебно-практическим пособием по проектированию коллекции поможет студентам развивать не только творческие, но и профессиональные навыки. Они научатся анализировать рынок и современные тенденции, планировать коллекцию, презентовать свои идеи и многое другое, что пригодится им в будущей профессиональной деятельности.

Учебно-практическое пособие разработано так, что сразу после теории следуют практические задания. Это поможет студенту лучше освоить материал, сразу приступив от теории к практике. А отсутствие соревновательного характера деятельности позволяет обучающимся работать в собственном индивидуальном темпе, что позволяет создать позитивную атмосферу и понизить влияние факторов, блокирующих

развитие творческих способностей (повышенная тревожность, неуверенность в себе, повышенная самокритичность, страх совершить ошибку)

Учебно-практическое пособие состоит из следующих разделов:

- Введение
- Коллекция одежды. Её виды
- Методы проектирования коллекции
- Этапы проектирования коллекции
- Задания для самостоятельной работы

Цель: способствовать развитию творческого потенциала обучающихся профессионального образования в процессе проектирования коллекции.

Задачи:

1. Сформировать знание о видах коллекции одежды;
2. Сформировать знание об особенностях проектирования коллекции;
3. Способствовать развитию творческого потенциала студентов профессионального образования

В разделе “Коллекция одежды. Её виды” обозначены основные понятия необходимые для проектирования коллекции.

Коллекция – (от латинского collection – собрание) – это систематизированная коллекция похожих объектов, представляющих научный, исторический или художественный интерес.

Коллекция и моделирование одежды – это серия моделей разного направления, составляющих единое целое:

- авторской коллекции;
- образа;
- применяемых в коллекции материалов;
- цветового решения;
- формы;

- базовых конструкций;
- стилового решения.

Коллекция подразделяется на несколько видов:

- перспективные коллекции;
- промышленные базовые коллекции;
- авторские коллекции;
- коллекции специального назначения.

В разделе “Методы проектирования” описаны актуальные методы проектирования коллекции вне зависимости от её вида и назначения.

- Метод ассоциаций;
- Метод аналогий;
- Бионический метод;
- Метод неологии;
- Метод гиперболы;
- Метод декомпозиции и принцип последовательного приближения;
- Метод трансформации;
- Кинетизм;
- Метод деконструкции.

Комбинаторные методы – один из важных методов проектирования.

Комбинаторные методы - это основные методы проектирования, использующие комбинацию. К ним относятся комбинаторика, трансформация, кинетика, создание безразмерной одежды, создание одежды из куска плоской ткани.

В разделе “Этапы проектирования коллекции” описаны основные существующие этапы создания коллекции.

Далее идет раздел “Задания для самостоятельной работы”, в котором предложены варианты заданий, способствующие развитию творческого потенциала обучающихся.

В результате работы с учебно-практическим пособием студенты должны научиться принимать творческие и технически обоснованные

решения по выбору оптимальной формы одежды, ее внутренней обработке, сочетанию цветов с учетом колористических характеристик человека, характеристик, структурность индивидуальной фигуры и осанки, а также социально-психологические особенности потребителя. Именно на этапе рисования развиваются воображение, фантазия, образно-ассоциативное мышление, умение работать с творческим источником, влияющим на конечный продукт.

Итак, первое практическое задание направлено на первичное развитие и развитие навыков, как теоретических, так и практических аспектов, а также рисования эскизов, у студентов развиваются творческие навыки. Именно на этапе рисования развиваются воображение, фантазия, образно-социальное мышление, умение работать с творческим источником, влияющим на конечный продукт.

Задание № 1

Творческий источник: биоформа

Для более комплексной тренировки творческих способностей учащихся на занятиях рассмотрим несколько дизайнерских приемов. Мы также будем использовать различные творческие источники. Источниками творчества в моделировании одежды могут быть: исторические и национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, растительный и животный мир. Следовательно, любые природные явления, события в обществе, предметы окружающей человека действительности могут быть творческими источниками в дизайне одежды.

Работа с творческим источником – биоформа. Природа - источник творчества. Это результат эмоционального контакта с биоформами – цветами, листьями, животными и т. д. – возникает творческий импульс, ведущий к завершающему этапу создания новой формы художественно оформленной одежды. Студент черпает из природы идею красоты, гармонии и бесконечного разнообразия флоры и фауны. Стремление

преобразить животный мотив иногда является качеством его поверхности: птичьим оперением, кожным мотивом животных, рептилий и насекомых.

Изучая флору и фауну, студент создает принципиально новые формы одежды, оригинальным образом воплощая их в реальных изделиях. При этом каждому ученику важно развивать наблюдательность, умение видеть что-то новое и интересное в простых и знакомых предметах и явлениях. Для начала нужно выбрать фотографии растений, животных, насекомых из журналов, книг. Затем студенты завершают наброски биоформ (растений, животных, насекомых). Формат зарисовки должен быть 1/2 листа А4 формата. Затем выбранная зарисовка стилизуется, выявляется ее характер. На основе выбранных зарисовок обучающиеся разрабатывают фор-эскизы костюма.

Фор-эскизы занимают 1/2 листа А4 формата. Затем студентам необходимо сделать чистовые эскизы костюма, обращая внимание на образную выразительность костюма и характер источника. Чистовая работа выполняется на листе А4 формата. Графическое решение – на усмотрение обучающегося.

Задание № 2

Творческий источник: архитектура. Студенты уже знают, что между костюмом и архитектурой существует стилистическая связь - есть общность между сущностью архитектурных сооружений и сущностью построения костюма, что отражается в единстве образного решения, сходстве силуэтов, принцип внутреннего сочленения.

Интересен и обратный процесс - поиск форм костюма из архитектуры как источника творчества. Архитектура для студента – это прежде всего линии зданий внутри и снаружи, которые образуют очертание, контур, читаемый на фоне неба, растительности, панорам кварталов и улиц. Кривизна линий, разная степень их эмоциональности, напряженности вызывают аналогию с линиями, которые могут стать линиями одежды.

Для развития творческих способностей из творческого источника - архитектуры – студенты должны сначала сделать наброски архитектурного мотива или его фрагмента. В этом случае необходимо выявить пластичность, характер и мотив архитектурного фрагмента или мотива. Затем нужно проявить воображение и изменить пропорции, для того чтобы добиться выразительности образа. Формат зарисовки должен занимать 1/2 листа А4 формата. Затем, на основе этих работ обучающимся следует разработать серию фор-эскизов костюма. При этом особое внимание следует уделять разнообразию композиционных свойств, пропорциональности формальных элементов, пластичности и ритмичности артикуляций. Также необходимо использовать композиционные средства, пропорциональные пропорции формальных элементов, характер скульптуры и ритмическую организацию артикуляции. Фор - эскизы должны занимать 1/2 листа А4 формата. После этого обучающиеся должны сделать чистовые эскизы костюма, обращая внимание на образную выразительность костюма и характер творческого источника. Чистовая работа должна быть сделана на листе А4 формат.

Задание №3

Основывается на методе неологии. Метод неологии – является методом использования чужих идей, передового отечественного и зарубежного проектирования. Творческий источник – народный костюм.

Студентам предлагается выбрать прототип для коллекции из народных костюмов жителей Челябинской области. Для выполнения задания студент знакомится с печатными или электронными энциклопедиями, журналами и альбомами, иллюстрирующими костюмы народов, населяющих Челябинскую область. После отбора прототипа студенту необходимо ответить на следующие вопросы: Что можно изменить в прототипе? Каким образом? Что интересного в прототипе? Как это можно использовать в своих целях? На основе полученных данных студенты должны оформить зарисовку будущего изделия / коллекции.

Здесь следует проявить воображение и фантазию, представить в виде зарисовки мотив будущей коллекции.

Формат зарисовки должен занимать 1/2 листа А4 формата. Затем, на основе этих работ следует разработать серию фор-эскизов костюма. При этом особое внимание следует уделять разнообразию композиционных свойств. Форэскизы должны занимать 1/2 листа А4 формата. После этого обучающиеся должны сделать чистовые эскизы костюма, обращая внимание на образную выразительность костюма и характер творческого источника. Чистовая работа должна быть сделана на листе А4 формат. Графическое решение – на усмотрение студента.

Задание № 4

Практическое занятие по построению коллекции. Для этого вам необходимо узнать о типах и принципах сбора. Составление комплекта одежды из отдельных предметов подчиняется общим законам, по которым строится каждая пространственная композиция. Здесь важно отметить – пропорцию, ритм, симметрию и асимметрию, контраст или нюанс. Как и сценическое оформление, ансамбль костюмов создается по единой композиционной концепции, состоящей из ряда взаимосвязанных и взаимозависимых произведений, образующих стилистическое единство.

Сначала обучающимся необходимо продумать в соответствии с назначением и художественным оформлением. После этого обучающиеся должны вырезать контуры условной фигуры с листа. Затем выполняются эскизы моделей одежды на листе А4 формата из цветной бумаги с учетом характеристик ансамбля и комплекта. Модели могут быть представлены в виде поясной или наплечной одежды простого дизайна, определенного силуэта, соответствующих пропорций и цветовой композиции. Кроме того, костюм можно дополнить различными аксессуарами: головными уборами, сумками, украшениями, обувью. Затем модели одежды вырезаются из цветной бумаги или из журнала. После этого выкройки одежды закрепляются на обычной фигуре с помощью клея.

Поэтапное исследование данных предметов и создание набросков происходит по следующим признакам: форма, линии, фактура, цвет, связь с окружающим миром.

Для этого необходимо:

1. Приготовить лист бумаги формата А-4, расположить его горизонтально. При создании эскиза в цветной или черно-белой графике нужно начать с набросков – фор-эскизов.

2. Зарисовки выполняются в свободной манере за короткий промежуток времени. Желательно поставить секундомер.

3. Нужно абстрагироваться от внешней среды. Фор-эскизы выполняются живо, без привязки к какому-либо материалу и конструктивно-технологическому решению, в черно-белой или цветной графике (тушь, карандаш, акварель, фломастер и т.д.)

4. Фор-эскиз – это первоначальная «запись» чувственного осмысления формы с введением цветовых пятен, если это необходимо. Можно зарисовывать не весь объект, а какие –либо элементы костюма или предмет костюма.

5. Количество фор-эскизов - не менее 25-30 (формат бумаги А4).

Чем больше фор эскизов, тем они разнообразнее таким образом, вдохновившись источником творчества, обучающиеся, в роли дизайнера, приступают к разработке новых костюмов и коллекций. При этом студент не стремится копировать оригинал, а творчески перерабатывает его признаки, выделяя при этом главный на свое усмотрение, стараясь сохранить в созданных костюмных образах свежесть своих ощущений и поделиться ими со зрителем.

Для создания эскиза единичного изделия (комплекта или ансамбля), или элемента одежды, нужно выбрать один фор- эскиз и перенести его на шаблон или фигуру человека. Создание эскиза единичного изделия, по выбору обучающегося, производится любым методом и приёмом

эскизирования. Обучающиеся учатся видеть различные формы, развивают вариативность и гибкость творческого мышления.

1. При всем разнообразии техник и приемов создания эскиза модели одежды основным средством является линия. Замкнутые линии образуют внутри себя пятно. Точка, линия, точка – это графические элементы, позволяющие создать любое изображение.

2. Широкая линия, проведенная углем, множество глубоких оттенков в штриховке карандашом придадут уникальные текстурные качества, недоступные для твердого графита или перьевого рисунка. Различные методы выставления счетов включают графические приемы, которые позволяют создавать различные поверхности и текстуры. Подробно расписана последовательность действий, дана характеристика каждого этапа. Всего работа включает 6 этапов.

1. Определить ассортиментную группу (верхняя одежда, повседневная, торжественная и т.д.). В одном абстрактном фор – эскизе можно увидеть несколько ассортиментах групп.

2. Определить застёжку будущего костюма.

3. Найти пропорциональное решение. Не стоит заикливаться на одном решении.

4. Найти общую форму костюма. Как пропорционально соотносится форма человека с формой костюма.

5. Членение деталей и прорисовка совсем мелких деталей.

6. Вычленение пропорциональности. В процессе создания коллекции у обучающихся развиваются творческие умения такие как, гибкость и скорость мышления, увидеть новую форму, и членения. В коллекции очень важно работа именно с формой, так же должна быть связь форм, выявление акцентов. Проанализировав формы получившихся эскизов, выбрать одну модель, которая пропорционально удачна и выразительна.

По таким критериям как: композиционный строй, динамичность, пропорции и т.д. Основными средствами объединения моделей костюмов в

коллекции являются отношения, пропорции и ритмика первичных элементов формы костюмов, их составных частей, их особенностей.

Коллекцию можно разрабатывать на основе костюмов в системе «комплект» или в системе «ансамбль» или используя в коллекции оба вида систем. При проектировании коллекции необходимо учитывать следующие правила, обеспечивающие ее единство: одно стилевое решение, создание сценария – композиционное построение. Необходимое условие целостности коллекции – наличие композиционного центра, которое является ее кульминацией. Как правило, в коллекции должно быть три композиционных центра: – начало (первая модель или блок моделей, открывающий показ); – кульминация (обычно в середине выступления); – концовка (модель или блок моделей, завершающих шоу). В коллекцию входит один, два, максимум три основных цвета, больше сложно увидеть. Чаще всего это один основной цвет, на котором держится вся коллекция, его должно быть очень мало. Все остальные цвета дополняют друг друга.

Следующим этапом проектирования коллекции являются:

1. Построение тонального развития ряда.
2. Построение цветового развития ряда, при этом желательно, чтобы совпадали тональный и колористический композиционные центры.
3. Выявление структурной организации ряда:
 - а) анализ стабильных элементов (силуэт, пропорции, ритм масс);
 - б) анализ мобильных элементов (декор, фактура, конструктивные и декоративно-конструктивные линии, накладные детали).
4. Родственный характер принципов технологической реализации продукции. Чаще всего коллекция состоит из блоков моделей, объединенных по назначению, единству силуэта, сочетанию цветов и т. д.

С первой секунды зарождения идеи начинается творческий процесс. И это главный мотиватор развития творческих способностей будущего автора.

Таким образом все задания, представленные в пособии, разработаны по принципу от простого к сложному, последующие задания дополняют и раскрывают содержание предыдущих. Так, например, для выполнения задания 3 по теме «Практическое занятие по построению коллекции» предварительно необходимо освоить материал и практические умения по теме «Методы проектирования». Лаконичность и четкость предложенных формулировок дает студентам понимание процесса работы с изображением в предложенных техниках. Посредством поиска форм костюма и проработкой каждого комплекта, получается гармоничная, интересная коллекция.

При работе с учебно-практическим пособием были использованы следующие методы обучения:

1. Метод сравнения, метод придумывания. На этапе предпроектного исследования обучающиеся сравнивают между собой объекты творческого источника и его собственных характеристик. Педагог стимулирует участников, чтобы рассмотрели объект исследования с разных сторон, учитывая все характеристики. На этапе художественно-технологического поиска, обучающиеся сравнили получившиеся фор-эскизы с последующим отбором наиболее удачных.

2. Метод самоорганизации обучения, метод взаимообучения. На этапе предпроектного исследования обучающимся необходимо самостоятельно обосновать концепцию коллекции. На этапе изготовления образцов изделий в материале, обучающимся дана свобода выбора в методах создания макета и самого изделия.

3. Использование активных форм проблемного обучения: игровая форма, размышления вслух, диалогическое взаимодействие, открытое обсуждение творческих идей участников, групповое и индивидуальное сопровождение.

На развитие творческого потенциала личности должны были направлены следующие развивающие формы обучения и воспитания, которые осуществлялись в процессе учебной деятельности:

- использование активных форм обучения: проблемные ситуации; дискуссии, анализ ситуаций, размышлений вслух, диалогов;
- организация самостоятельной работы учащихся;
- проведение исследований;
- использование новых педагогических технологий, инновационных форм и методов обучения и воспитания (технология метода проектов).

2.3 Анализ результатов исследования

Проведение исследовательской работы по развитию творческого потенциала будущих выпускников показало, что в колледж на специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» поступают студенты способные к творчеству.

Но, результаты анализа и проведения опроса показали, что качества, которые должны быть присущи творческой личности, развиты в недостаточной степени. В связи с этим было разработано учебно-практическое пособие по проектированию коллекции и апробировано на студентах группы 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. Разработанное в данной работе пособие позволяет обучающимся и педагогу получить все преимущества совместной деятельности, что способствует эффективному обмену опытом в рамках участия в творческой деятельности.

На занятиях был использован репродуктивный метод обучения с беседой и демонстрацией готовых творческих работ, так как данный метод является более привычным и понятным для обучающихся. На этапе предпроектного исследования и этапе художественно технологического поиска трудности обычно вызывали:

– недостаточная мотивированность студентов в процессе выполнения заданий (педагог на данном этапе подсказывает не сами идеи, а подсказывает участникам способы/приемы придумывания: совместное групповое обсуждение возможных идей; ориентация на то, что участнику нравится самому и хочется проявить в своей работе);

– слабый уровень креативности и новаторства;

– свободное выражение своих идей, но почувствовав поддержку (эмоциональная поддержка, поддержка в реализации идеи участника, помощь с тонкостями техники выполнения работы) педагогом любых творческих идей, участники стали проявляться более свободно;

Применение методов самоорганизации, взаимообучения, открытого обсуждения, размышления вслух способствует постепенному разрешению выявленных трудностей. Таким образом, применение данного подхода в процессе применения учебно-практического пособия, выявленные трудности были устранены, обучающиеся уже более активно включались в групповую и индивидуальную творческую деятельность. К завершению процесса проектирования коллекции, студенты уже сами стали активно включаться в беседу, обсуждали идеи, стали проявлять больше активности, общительности, заинтересованности, а также стали больше доверять своим креативным идеям и с большей уверенностью реализовывать их.

Также изменения уровня творческого потенциала, мы отслеживали, по выделенным критериям в данной группе, и результаты наблюдений за деятельностью студентов в процессе проектирования коллекций по тесту креативности Торренса.

Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей: «беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление замыканию» и «абстрактность названий». «Беглость» – характеризует творческую продуктивность человека. Оценивается только во 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами:

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), данных тестируемым.

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», то он исключается из всех дальнейших подсчетов. Неадекватными признаются следующие рисунки:

- рисунки, при создании которых предложенный стимул (незаконченный рисунок или пара линий) не был использован как составная часть изображения.
- рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие бессмысленное название.
- осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за один ответ.

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при создании одной картинке, то начисляется количество баллов соответствующее числу используемых фигур, так как это необычный ответ.

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использованы при создании одной картинке, то начисляется только один балл, так как выражена одна идея.

«Оригинальность» – самый значимый показатель креативности. Степень оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» подсчитывается по всем трем субтестам в соответствии с правилами:

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все остальные в 1 балл.

2. Оценивается рисунок, а не название.

3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения

оценок по всем рисункам.

Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»:

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл.

- Субтест 1 – оценивается только тот предмет, который был нарисован на основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом – рыба, туча, облако, цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура человека.
 - Субтест 2. – обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10.
1. – цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко.
 2. – буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, метелка, рогатка, цветок, цифра (цифры).
 3. – цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо (колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды.
 4. – буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры).
 5. – цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо человека, мяч (шар), посуда.
 6. – ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры).
 7. – цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок (ковш).
 8. – цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура человека, платье, ракета, цветок.

9. – цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши животных.

10. – цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, лицо человека, мордочка животного.

- Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, забор, карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, ракета, цифры.

«Абстрактность названия» – выражает способность выделять главное, способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения. Этот показатель подсчитывается в субтестах 1 и 2. Оценка происходит по шкале от 0 до 3.

- 0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти названия состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п.
- 1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свойства нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают на рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к которому относится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Саяны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п.
- 2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», названия описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»...
- 3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить от туда, куда ты вернешься вечером».

«Соппротивление замыканию» – отображает «способность длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго откладывать принятие окончательного решения для того, чтобы

совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается только в субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов.

- 0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с помощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, буквы и цифры так же равно 0 баллов.
- 1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен 0 баллов.
- 2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры - соответственно 0 баллов.

«Разработанность» – отражает способность детально разрабатывать придуманные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки:

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка дополняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка много лепестков – все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка (+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл) итого: 5 баллов за рисунок.

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценивается разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать другие такие же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых деревьев, в небе – одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу дается за каждую существенную

деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл за идею нарисовать таких же птиц, облака и т.п.

3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: цветов много, но у каждого свой цвет — по одному новому баллу за каждый цвет. 4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» оцениваются в 0 баллов.

Для получения результатов необходимо просуммировать баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («беглость», «оригинальность», «абстрактность названия», «способность к риску» и «разработанность») и поделить эту сумму на пять.

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу:

30 – плохо

30–34 – ниже нормы

35–39 – несколько ниже нормы (2 студента)

40–60 – норма (6 студентов)

61–65 – несколько выше нормы (4 студента)

66–70 – выше нормы

>70 – отлично

Сравнительный анализ входного и итогового контроля показал положительную динамику уровня творческого мышления. Уменьшилось количество студентов с низким уровнем с 4 до 2, средний уровень увеличился на 1, увеличилось число студентов в группе с высоким уровнем на 1. В результате творческих занятий с использованием разработанного учебно-практического пособия, наиболее повысились такие показатели, как креативность, воображение, любознательность, склонность к риску, что способствует развитию уровня творческого потенциала в целом.

Выводы 2 главе

Исследование проводилось на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский Социально-Профессиональный Колледж «СФЕРА». В участие приняла группа из 12 человек, обучающихся по направлению 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». На сегодняшний день данная профессия является престижной и пользуется большим спросом. Анализ учебного плана и рабочих дисциплин показал, что студенты знакомятся с процессом проектированием коллекции на МДК 01. 01 «Основы художественного оформления швейного изделия», а также на таких дисциплинах как, «конструирование швейных изделий», «спецрисунок и художественная графика», «история стилей в костюме», «моделирование швейных изделий», «материаловедение». При усвоении программы МДК 01. 01 студенты моделируют и придумывают коллекции одежды.

В связи с полученными данными в ходе опытной работы можно предположить, что разработанная в данной работе структура учебно-практического пособия и совокупность методов, используемых в нем, благополучно сказывается на повышении творческого потенциала за счет активной совместной деятельности с педагогом, возможности активного диалогического взаимодействия участников с педагогом, что позволяет педагогу делиться своим опытом и мастерством, за короткое время погрузиться в сущность предоставляемого опыта.

Использование разработанного учебно-практического пособия показало повышение большинства показателей творческого потенциала обучающихся, что свидетельствует о том, что данная форма работы и описанные методы доказывают свою эффективность в целях повышения уровня творческого потенциала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе теоретического исследования развития творческого потенциала были рассмотрены основные современные подходы к пониманию творческого потенциала и его развития. Несмотря на отсутствие в исследованиях четкой определенности со структурой и содержанием феномена творческого потенциала, были выделены основные черты творческой личности, на развитие которые и было направлено эмпирическое исследование.

Также проанализированы особенности развития творческого потенциала обучающихся и его основные технологии и методы обучения. В результате выбран основной метод работы с обучающимися в рамках системы средне-профессионального образования, а именно проектирование коллекции с применением учебно-практического пособия, направленного на развитие творческого потенциала, как: репродуктивный метод, метод сравнения, метод придумывания, метод самоорганизации обучения, метод взаимообучения, использование активных форм проблемного обучения.

Цель исследования, в которой требуется теоретически обосновать проблему развития творческого потенциала и разработать учебно-практическое пособие по проектированию коллекций, способствующее развитию творческих способностей студентов, осуществлено в образовательной профессиональной организации «Челябинский Социально-Профессиональный Колледж «СФЕРА» достигнута путем решения поставленных задач:

1. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития творческих способностей студентов
2. Провести исследование - анализ состояния проблемы в практической деятельности преподавателей дизайнерских дисциплин

3. Поисковая работа по выявлению уровня развития творческих способностей студентов

4. Разработка учебно-практического пособия

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Байгильдина З. Ф. Творческий потенциал личности : вестник БГУ. / З. Ф. Байгильдина. – 3-е изд. – Уфа, 2008. – 696 с.
2. Бакшеева Н. А. Психология мотивации студентов / Н. А. Бакшеева, А. А. Вербицкий, — Москва: [б. и.], - 2006. – 27 с.
3. Баркова, И. Н. Активные методы обучения как средство развития творческой личности : вестник ассоциации вузов туризма и сервиса / И. Н. Баркова. – 3-е изд. – 2017. – 55с.
4. Богоявленская, Д. Б. Психология творческих способностей : учеб.пособие для студ. высш. уч. заведений / Д. Б. Богоявленская. – Москва : Академия, 2012. – 320 с.
5. Волощук, И. С. Структура и содержание творческого потенциала личности [Электронный ресурс] / И. С. Волощук, Я. М. Рудик. – [https://www.researchgate.net/publication/316189759_Struktura_i_soderzanie_tv or ceskogo_potenciala_licnosti_v_issledovaniyah_angloazycnyh_avtorov](https://www.researchgate.net/publication/316189759_Struktura_i_soderzanie_tv_or_ceskogo_potenciala_licnosti_v_issledovaniyah_angloazycnyh_avtorov).
6. Глуховская, Е. А. Развитие творческого потенциала старшего школьника в учебной деятельности : автореф. дисс. ...канд наук / Е. А. Глуховская. – Оренбург, 1997. – 48с.
7. Горová, В. И. Творческий потенциал личности и его развитие : Вестник Университета. / В. И. Горová, Н. Ф. Петрова. – 2013. - № 11. – 139 с.
8. Даринская, Л. А. Гуманитарные основания развития творческого п отенциала учащихся : учеб. Пособие / Л. А. Даринская ; ТГПУ.– Тула : Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. – 35 с.
9. Дворцова, Н. Б. Развитие творческого потенциала учащихся в условиях системы дополнительного образования : специальность 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования" : дисс. уч. степ. канд. пед. наук / Н. Б. Дворцова. – Саратов, 2000. – 154 с.

10. Дмитриева, С. Н. Особенности развития творческого потенциала студентов : ФГАОУ высшего образования «СВФУ им. М.К. Аммосова» / С. Н. Дмитриева. Якутск [б.и.] – 2014. – 289с.

11. Дорофеева, Е. В. Дидактические условия и критерии развития творческого потенциала студентов на факультативных занятиях по предметам гуманитарного цикла: автореф. дисс. канд. пед. наук. / Е. В. Дорофеева. – Казань, 2006. – 24 с.

12. Дробышева, О. А. Психолого-педагогическая модель развития творческого потенциала студентов в условиях образовательной деятельности педагогического колледжа : Вестник ТГУ. / О. А. Дробышева – Томск, 2012. - №9. – 189 с.

13. Дупленский, С. В. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе развития творческой активности обучающихся : Перспективы науки и образования. / С. В. Дупленский, Ю. М. Гибадуллина. – Москва, 2018. - №3 (33). – 53с.

14. Дупленский, С. В. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе развития творческой активности обучающихся : Международный электронный научный журнал. /С. В. Дупленский, Ю. М. Гибадуллина. – 2018. - №3(33). – 53с.

15. Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования : для использования в учебном процессе образовательных учреждений среднего профессионального образования города Москвы / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова; Департамент образования г. Москвы. – Москва : Академия, 2010.

16. Ерофеева, М. А. Общие основы педагогики / М. А. Ерофеева. – М.: Высшее образование, 2015. – 288с.

17. Забродина, Т. И. Совместная деятельность и развитие творческого потенциала личности будущего специалиста : Перспективы

науки и образования. / Т. И. Забродина, В. А. Курина – 2021. - №5 (53). - С. 139-153.

18. Зокирова К. Л. "Креативность" и "творчество" в сознании старшеклассников: пограничность восприятия : Современные научные исследования и разработки. - 2016. - №6. - С.253-255.

19. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности : СПб: Питер, 2009. — 434 с.

20. Казаручик, Г. Н. Активные методы обучения в системе непрерывного образования педагогов : Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития / Г. Н. Казаручик. - 2011. - №9. - С.580-582.

21. Каи - Калик , В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан - Калик , Н. Д. Никандров. - М.: Педагогика, 1990. - 144 с.

22. Карманчиков А. И. Педагогические условия развития творческой активности учащихся в системе дополнительного образования дис. канд. пед.наук / Карманчиков А. И. – Ижевск, 2004. - 175 с.

23. Коваленко, Ю. А. Развитие творческого потенциала студентов в процессе курсового и дипломного проектирования / Ю. А. Коваленко, Г. И. Гарипова, А. А. Халилова // Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве : сборник научных статей материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 176-181.

24. Кончулизов, А. Н. Проблема творчества: анализ состояния проблемы творчества в научной литературе / А. Н. Кончулизов, – 2019. – С. 180-189

25. Кормакова, В. Н. Развитие творческого потенциала личности студента в учебном процессе : Научный результат. / В. Н. Кормакова, – 3-е изд. – Москва : Педагогика и психология образования, 2015.– С. 21–29.

26. Кулюткин, Ю. Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя : Теоретические исследования. / Ю. Н. Кулюткин, – Москва, 2014. – 33 с.

27. Мальцева, Т. В., Реуцкая, И. Е. Методы развития творческого потенциала студентов гуманитарных специальностей : Прикладные и экспериментальные исследования. / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. – 1-е изд. – Москва, 2011. – С. 79-83.

28. Матюшкин А. М. Мышление. Обучение. Творчество. / А. М. Матюшкин. ; МПСИ. – Москва : Изд-во МПСИ, 2003. – 720 с.

29. Мещерякова, Л. В. Развитие творческого потенциала учителя в процессе освоения педагогических инноваций : дис. канд, пед. наук. / Л. В. Мещерякова. – Москва. : РГБ, 2003.

30. Мишина А. В. Персонализация развития искусствоведческой компетенции будущих педагогов художественного направления: дис ... канд. пед. наук: 13.00.01 / А. В. Мишина – Казань, 2017. - 218 с.

31. Мулик, И. Г. Развитие творческого потенциала как необходимое условие формирования профессиональной компетентности преподавателя высшей школы : Филология и культура. / И. Г. Мулик. – № 25. – Санкт-Петербург, 2011. - С. 267-271.

32. Некрасов, А. С. Сущность понятия «творческий потенциал человека» : Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. / А. С. Некрасов – 3-е изд. – Томск, 2019 – С. 149-154.

33. Ожиганова, Л. Г. Концепт «Творческий потенциал личности» в отечественной психолого-педагогической науке / Л. Г. Ожеганова, Л. В. Лежнина : Образовательный вестник «Сознание», 2019. – С. 18–24

34. Перевалова, А. А. Формирование творческого потенциала студентов вуза (на начальном этапе обучения): автореф. дисс. канд. пед. наук. / А. А. Перевалова – Кемерово, 2020. – 28 с.

35. Плаксина, Б. А. История костюма стили и направления / Б. Плаксина. – Москва.: Академия, 2013. – 224 с.

36. Пономарев Я. А. Психология творчества: Тенденции развития психологической науки / Я. А. Пономарев. – Москва., 1988. – 155с.
37. Посталюк, Н. Ю. Творческий аспект деятельности. Педагогический аспект / Н. Ю. Посталюк. - Казань: КГУ, 1989. - 204 с.
38. Привалова, Г. Ф. Сущность и содержание формирования творческого потенциала педагога как определяющий фактор его творческой деятельности. / Г. Ф. Привалова. – Москва, 2015. – С. 79-86
39. Реанович, Е. А. Смысловые значения понятия «потенциал» : к.э.н. Южно-Уральский государственный университет. / Е. А. Реанович – 3-е изд. – Челябинск, 2014.- С. 14-15.
40. Рындак, В. Г. Взаимодействие процессов непрерывного образования и развития творческого потенциала учителя : автореф. дисс. канд. пед. наук. / В. Г. Рындак. – Челябинск : Российская академия образования, 1996. – 210 с.
41. Самохвалова, В. И. Красота против энтропии / В. И. Самохвалова. – Москва. : Наука, 1990. – 176 с
42. Сироткин Л. Ю. Творчество и креативность: возможности понятийного компромисса : Вестник КазГУКИ. / Л. Ю. Сироткин – 3-е изд. – Казань, 2015. - С.82-87
43. Смолярчук, И. В. Особенности развития творческого потенциала студентов педагогического колледжа : Вестник ТГУ. / И. В. Смолярчук, О. А. Дробышева – №8(88). – Томск, 2010 – С. 97-102.
44. Степанов, С. Ю. Исследование проблем психологии творчества / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов, В. К. Зарецкий. – Москва. : Сфера, 2013. – 42 с.
45. Хозяшева, Л. С. Развитие творческого воображения студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов : Московский государственный областной университет. / Л. С. Хозяшева – Москва, 2009. – С. 15-20

46. Цыренова, Т. Л. Развитие творческого потенциала учащихся как педагогическая проблема : Вестник Бурятского государственного университета. / Т. Л. Цыренова – 1-е изд. – Улан-Удэ, 2011. - С. 132-135.

47. Чапурных, А. А. Психолого-педагогические условия развития творческого потенциала личности : Инновационное развитие науки и образования. / А. А. Чапурных – 2018. – С. 179-182.

48. Шетулова, Е. Д. Творческий потенциал человека как ресурс инновационного развития : Вестник НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». / Е. Д. Шетулова – 1-е изд. – Нижний Новгород, 2014.- С. 25-30.

49. Яцкова, О. Ю. Анализ понятия «творческий потенциал» в современной педагогической литературе / О. Ю. Яцкова : Педагогика: традиции и инновации: материалы II Междунар. науч. конф. – Челябинск: Два комсомольца, 2012. – С. 25–27.