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

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

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

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

Проверка на объем заимствований:
59,87 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
«22» июня 2026 г.
Зав. кафедрой ППО и ПМ
_____ Корнеева Н.Ю.

Выполнила:
студентка группы ЗФ-509-080-5-1
Сафронова Галина Андреевна

Научный руководитель:
доцент, к.п.н.
Щагина Г.В

Челябинск
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 7
1.1 Понятие и структура творческих способностей студентов профессиональной образовательной организации 7
1.2 Возможности декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей 11
1.3 Современные методы и технологии преподавания декоративно-прикладного искусства, направленные на развитие креативности 16
Выводы по Главе 1 25
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 26
2.1 Анализ состояния проблемы развития творческих способностей студентов техникума 26
2.2 Разработка и содержание методического пособия по развитию творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства 33
2.3 Анализ результатов опытно-практической работы и оценка эффективности методического пособия 44
Выводы по Главе 2 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 55
ПРИЛОЖЕНИЕ 59

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития общества характеризуется активными социально-экономическими преобразованиями, цифровизацией всех сфер жизни и повышением требований к уровню профессиональной подготовки специалистов. В этих условиях особую значимость приобретает формирование у студентов способности к самостоятельному мышлению, инициативности, гибкости, креативности и умения находить нестандартные решения профессиональных задач. Именно поэтому развитие творческого потенциала студентов становится одной из приоритетных задач современной системы образования.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития творческих способностей в области декоративно-прикладного искусства, поскольку именно творческое мышление является важнейшим ресурсом для создания уникальных и инновационных произведений, которые смогут оставить свой след в истории искусства. В условиях быстрого технологического прогресса и глобализации развитие творческого потенциала приобретает особое значение для формирования новых художественных концепций и подходов.

Развивая свои творческие способности, студенты способны создавать что-то оригинальное и уникальное, что выделяется среди аналогичных работ. Это способствует не только личностному и профессиональному росту, но и укрепляет культурное наследие, придает искусству современное звучание.

Таким образом, развитие творческого потенциала в декоративно-прикладном искусстве актуально для формирования новых художественных идей, способных оставить значимый след в истории культуры, а также способствует созданию инновационных произведений, наполняя искусство новым смыслом и эстетикой, что соответствует современным требованиям к культурной и художественной деятельности.

Проблема исследования – необходимость изучения того, каким образом декоративно-прикладное искусство можно использовать как эффективное средство для развития творческих способностей студентов в условиях профессиональной образовательной организации, а также выявления факторов, мешающих этому процессу.

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и апробировать в учебном процессе методическую разработку по дисциплине «Рисование и лепка» (модуль ОП.11. «Техника лепки»), направленную на развитие творческих способностей студентов среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», и оценить её педагогическую эффективность.

Объект исследования – развитие творческих способностей у студентов профессиональной образовательной организации.

Предмет исследования – развитие творческих способностей молодёжи средствами декоративно-прикладного искусства.

Развитие творческих способностей студентов СПО по специальности «Повар-кондитер» будет эффективным, если в образовательный процесс будет внедрена методическая разработка как средство развития их творческих способностей, что приведет к повышению уровня креативности, формированию профессиональных компетенций и повышению качества выполняемых работ.

Задачи исследования:

1) раскрыть понятие «творческие способности студентов» и его структуру;

2) описать возможности декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей;

3) проанализировать современные методики преподавания декоративно-прикладного искусства, направленных на развитие креативности;

4) провести анализ состояния проблемы развития творческих способностей студентов в условиях;

5) разработать и апробировать методическую разработку;

6) анализ результатов опытно-практической работы и оценка эффективности предложенной методической разработки.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют положения системного (Ю. К. Бабанский, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.), деятельностного (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.), личностно-ориентированного (В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) и компетентностного подходов (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской), определяющих развитие творческих способностей обучающихся как важнейшую задачу современного профессионального образования.

Теоретические основы развития творческих способностей личности раскрываются в трудах Д. Б. Богоявленской, Л. С. Выготского, В. Н. Дружинина, А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарёва, Е. Е. Туник, а также зарубежных исследователей Дж. П. Гилфорда, Э. П. Торренса и др.

Исследование проводилось на базе Челябинского механико-технологического техникума, реализующего образовательные программы среднего профессионального образования по различным направлениям подготовки, включая специальности «Повар-кондитер», предусматривающие выполнение учебных и творческих проектов как важной составляющей профессиональной подготовки студентов. В образовательной организации осуществляется разработка и актуализация основных образовательных программ, рабочих программ дисциплин и оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС СПО и нормативных документов Министерства просвещения Российской Федерации.

Таким образом, совокупность положений, концепций развития творческих способностей личности и теории проектного обучения составляет теоретико-методологическую основу исследования проблемы развития творческих способностей студентов СПО.

Для решения задач исследования были использованы следующие методы: теоретические – теоретический анализ научной литературы;

сравнительный анализ отечественного и зарубежного педагогического опыта развития творческих способностей обучающихся; обобщение и систематизация научных подходов к определению сущности творческого потенциала личности; практические – педагогическое наблюдение; анкетирование; тестирование; педагогический эксперимент; анализ результатов деятельности студентов.

Применение указанных методов позволило определить теоретические основы исследования, уточнить понятийный аппарат проблемы развития творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования разработанных материалов и рекомендаций преподавателями учебных заведений для развития творческих способностей студентов.

Структура выпускной квалификационной работы определяется логикой исследования и включает введение, две главы, заключение, список использованных источников, включает 8 рисунков, 4 таблиц, и 65 страниц.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

1.1 Понятие и структура творческих способностей студентов профессиональной образовательной организации

Творчество – это «деятельность, направленная на создание уникальных продуктов или идей, обладающих эстетической ценностью или практической значимостью. Творческая активность проявляется во всех сферах жизни человека: искусстве, науке, технике, повседневной деятельности» [13, с. 55–56].

Существуют два разных взгляда на творчество: объективный и субъективный. С объективной позиции творчество оценивается по его результату – будь то научное достижение, изобретение, произведение искусства или иное практическое воплощение, которое должно быть новаторским и иметь социальную ценность. С другой стороны, субъективный подход рассматривает творчество как сам процесс поиска и решения, независимо от того, насколько значимым или оригинальным окажется конечный продукт. Применительно к образованию, это означает, что даже если студенты в процессе обучения не создают принципиально новых идей, их успеваемость повышается, если они сталкиваются с новыми для себя задачами и находят для них творческие решения [18, с. 403].

Творческие способности, согласно современным психолого-педагогическим исследованиям, представляют собой комплекс индивидуальных особенностей личности, обуславливающих успешность выполнения творческой деятельности [1]. Важно отметить, что творчество не является врожденным даром, а формируется и развивается в процессе целенаправленной деятельности [4].

Также творческие способности в современной педагогической и психологической науке определяются как индивидуально-психологические

особенности человека, которые являются условиями успешного осуществления творческой деятельности и характеризуются готовностью к продуцированию новых, оригинальных и социально значимых идей, решений и продуктов. В контексте профессионального образования творческие способности студентов понимаются как интегративное качество личности, обеспечивающее возможность творческого преобразования профессиональной действительности и самореализации в будущей профессиональной деятельности [24].

Таким образом, творческие способности – это способность находить новые подходы к решению проблем, генерировать оригинальные идеи и воплощать их в жизнь. Это качество связано с потребностью получения нового опыта, гибкостью мышления и способностью мыслить творчески.

Американский психолог Дж. Гилфорд сформулировал несколько критериев творческих способностей:

–«оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых стереотипов, отвечать на раздражители нестандартно;

– беглость мысли – количество идей, возникающих за некоторую единицу времени;

– любознательность – чувствительность к проблемам, окружающим ситуациям;

– гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи на другую;

– визуальное восприятие и мышление – легкость генерирования идей;

– удовлетворенность – итог проявления творческих способностей, способность решать проблемы, анализировать и синтезировать конечный результат» [23, с. 307].

В профессиональном образовании творческие способности приобретают особое значение, поскольку современный рынок труда требует от специалистов не только усвоения готовых знаний, но и способности к их творческому применению, адаптации к изменяющимся условиям и решению нестандартных профессиональных задач. Большинство студентов колледжей

и техникумов находятся в юношеском возрасте, который является самым плодотворным временем для раскрытия творческого потенциала. Это открывает отличные возможности для того, чтобы целенаправленно развивать их креативность.

Творческие способности студентов профессиональной образовательной организации – это комплекс индивидуально-психологических качеств и навыков, позволяющих эффективно решать профессиональные задачи нестандартными способами, генерировать новые идеи и воплощать их в практической деятельности в рамках осваиваемой профессии [7, с. 56].

В отличие от общего понимания творчества, здесь акцент смещается на профессиональную творческую активность – способность творчески подходить к решению задач в конкретной сфере деятельности (технической, педагогической, художественной, сервисной и т.д.).

Ключевыми особенностями творческих способностей студентов профессиональной образовательной организации являются:

1. прикладная направленность – идеи и решения должны быть реализуемы в профессиональной практике;

2. связь с профессиональными компетенциями – развиваются в процессе освоения специальности;

3. интеграция теории и практики – проявляются при выполнении практических заданий, лабораторных работ, курсовых проектов;

4. командный аспект – часто реализуются в групповой работе (проектные команды, бригады).

Современные исследования предлагают структурную модель творческого потенциала студента, включающую четыре взаимосвязанных компонента:

1. Ценностно-мотивационный компонент: осознанный интерес к будущей профессиональной деятельности, личностные качества, направленность на творчество и самореализацию.

2. Операциональный компонент: дивергентное и надситуативное мышление, качества творческой личности, абнотивность (способность к абстрагированию).

3. Мотивационный компонент: стремление к преодолению привычных представлений и стереотипных способов решения проблем, ориентация на творческую активность.

4. Деятельностный компонент: готовность к преобразующей деятельности, эвристический потенциал, способность к реализации творческих замыслов [8, с. 146].

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, структура творческих способностей все чаще рассматривается через призму формирования творческих компетенций – интегративных качеств, обеспечивающих готовность к творческой профессиональной деятельности. Ключевыми творческими компетенциями становятся:

– способность к генерации инновационных идей;

– умение проектировать и реализовывать творческие проекты;

– готовность к непрерывному творческому саморазвитию;

– способность к критическому переосмыслению профессионального опыта.

Итак, творческие способности представляют собой сложное, многокомпонентное образование, включающее когнитивный, мотивационно-личностный, эмоционально-волевой и деятельностно-практический компоненты. Эти компоненты находятся в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии, образуя целостную систему, обеспечивающую способность к творческой профессиональной деятельности. Понимание структуры творческих способностей является теоретической основой для разработки эффективных педагогических технологий их развития в профессиональных образовательных организациях, что соответствует требованиям Федеральных

государственных образовательных стандартов и потребностям современного рынка труда.

1.2 Возможности декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей

Декоративно-прикладное искусство представляет собой вид художественного творчества, направленный на создание изделий, сочетающих утилитарную, эстетическую и художественную функции. В контексте профессионального образования декоративно-прикладное искусство выступает не только как предмет изучения для узкопрофильных специальностей (художники, дизайнеры, мастера народных промыслов), но и как универсальное педагогическое средство, обладающее значительным развивающим потенциалом для студентов любых направлений подготовки [5].

Искусство обладает безграничным потенциалом для образования. Без его инструментов и возможностей невозможно полноценно развивать воображение и творческие способности. Через воспитательное воздействие искусство обогащает жизнь молодежи, пробуждает в них творческое начало и учит создавать выдающиеся произведения. Современная педагогика активно изучает и описывает, как развивать у студентов эстетическое восприятие, стремление к творчеству и жизнь в гармонии с красотой.

Эстетическое воспитание фокусируется на развитии у студентов художественного познания. Это достигается путем формирования творческой личности и ее способностей с помощью декоративно-прикладных и композиционных методов. Цель данного процесса – выработать у студентов определенное эстетическое отношение к миру и искусству, соответствующее художественным и эстетическим стандартам.

«Задача преподавателя при этом состоит в том, чтобы объяснить обучающимся основы декоративно-прикладного искусства, историю возникновения различных видов искусств, становление и современные

возможности этих видов искусств в новейшее время, помочь им увидеть те возможности, которые способствуют формированию творческой личности, духовной и определяют ее эстетику» [1].

Чтобы декоративно-прикладное искусство действительно помогало обучающимся развивать свою фантазию, важно правильно организовать обучение. Целенаправленное и поэтапное освоение разнообразных техник и материалов закладывает фундамент для развития их технологической грамотности. Постепенное усложнение задач, от легких к трудным, и использование все большего разнообразия художественных средств, делают этот процесс эффективным.

Методики обучения, основанные на проблемно-поисковой деятельности, способствуют формированию у обучающихся креативности и развитию автономности когнитивных процессов. Предлагая учащимся задачи, допускающие множество путей решения, педагоги стимулируют их способность генерировать разнообразные идеи. В качестве иллюстрации можно привести пример создания художественной композиции на заданную тематику, где ограниченность доступных материалов побуждает к поиску новаторских решений.

Применение метода творческих проектов обеспечивает интеграцию различных видов деятельности и создает условия для эффективной самореализации учащихся. Индивидуально-дифференцированный подход ориентирован на учет уникальных особенностей творческого потенциала каждого обучающегося и предусматривает вариативность заданий с разным уровнем сложности. Обеспечение условий для достижения успеха каждым учеником способствует формированию положительной мотивации к творческой работе и развитию уверенности в собственных способностях. Педагогическая помощь заключается в оперативном устранении технических препятствий, не подавляя при этом креативность и инициативу учащихся.

Объединение разных видов искусства помогает учащимся лучше понимать и выражать свои мысли, расширяя их творческий потенциал. Когда

декоративно-прикладное искусство переплетается с музыкой, литературой и живописью, создается цельная художественная картина, которая стимулирует воображение и ассоциативное мышление. Использование современных цифровых технологий позволяет наглядно показать процесс создания декоративных предметов и дает возможность познакомиться с мировыми шедеврами искусства [9].

Проведение выставок и конкурсов творческих работ учащихся служит мощным стимулом, предоставляя им возможность для самовыражения и реализации своего потенциала. Общественное признание их достижений способствует формированию адекватной самооценки и подталкивает к дальнейшему совершенствованию в творческой сфере. В то же время совместная деятельность в рамках таких мероприятий оттачивает навыки эффективного общения и командной работы, что критически важно для успешной интеграции в социум.

Творческие способности представляют собой комплексное психологическое образование, включающее интеллектуальные, эмоциональные и волевые компоненты. Согласно концепции Б. М. Теплова, способности формируются в деятельности и проявляются в успешности ее выполнения. Декоративно-прикладное искусство предоставляет широкие возможности для развития различных аспектов творческих способностей благодаря многообразию техник, материалов и выразительных средств.

Исследования, проведённые Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном, демонстрируют важную роль предметно-практической деятельности в формировании высших психических функций, являющихся основой творческого потенциала. Изготовление декоративно-прикладных изделий активизирует умения анализировать, сравнивать и обобщать, что помогает развивать дивергентное мышление – важный компонент творческих способностей. Ценность декоративно-прикладного искусства в образовании заключается в его способности сочетать проверенные временем художественные принципы с возможностью для каждого ученика проявить

себя. Освоение работы с различными материалами предполагает изучение специфических технологий. Этот процесс формирует у учащихся технологическую культуру и закладывает фундамент для творческих экспериментов. Кроме того, декоративность как метод художественного обобщения и стилизации тренирует способность к абстрагированию и символическому мышлению [4, 12, 17].

Формирование творческих способностей – это сложный и многогранный процесс, который основывается на взаимодействии психологических и педагогических факторов. Ключевыми из них являются:

1. Возрастные особенности. Успешное развитие творчества у обучающихся напрямую зависит от учета их возрастных особенностей. Специфика восприятия, мышления, моторики и интересов в каждом возрасте требует индивидуального подхода к обучению.

2. Индивидуализация обучения. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся позволяет учитывать его уникальные способности, интересы, потребности и темпы развития. Создание индивидуальных образовательных траекторий, дифференцированные задания и консультации помогают каждому ребенку раскрыть свой творческий потенциал.

3. Мотивация. Мотивация – двигатель активности и интереса к декоративно-прикладному искусству. Её следует строить на поощрении, признании, успехе и возможности творческого самовыражения.

4. Обучающая среда. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей, является необходимым условием. Такая среда должна быть безопасной, поддерживающей, стимулирующей и предоставляющей обучающимся возможность экспериментировать, рисковать и ошибаться [23, с. 307].

Занятия декоративно-прикладным искусством напрямую способствуют развитию базовых познавательных процессов, лежащих в основе творческого мышления.

Процесс создания декоративного изделия требует генерации множества идей по композиции, колориту, орнаментике, что тренирует беглость, гибкость и оригинальность мышления [9]. Работа с художественными образами и символами народного искусства активно развивает воображение и фантазию.

Работа с разнообразными материалами (текстиль, глина, дерево, металл) развивает тактильную чувствительность, цветовосприятие, точность глазомера и пространственное воображение [19]. Изучение декоративно-прикладного искусства включает освоение закономерностей композиции, цветоведения, технологии обработки материалов, истории народных промыслов, что расширяет когнитивную базу для творческой деятельности.

Декоративно-прикладное искусство обладает мощным воспитательным потенциалом, влияющим на личностные качества, необходимые для творческой самореализации. Соприкосновение с образцами народного и профессионального декоративно-прикладного искусства формирует ценностное отношение к культурному наследию, способность воспринимать и ценить красоту. Создание собственного продукта приносит эмоциональное удовлетворение, выступая фактором положительной мотивации [14].

Успешное воплощение творческого замысла в материале повышает самооценку, креативную самоэффективность и потребность в дальнейшей творческой деятельности. Коллективные формы работы (проекты, выставки) развивают инициативность и ответственность [1].

Технологический процесс изготовления изделий декоративно-прикладного искусства, часто требующий кропотливости, точности и преодоления трудностей, воспитывает такие качества, как настойчивость, целеустремленность, аккуратность и усидчивость.

Декоративно-прикладное искусство представляет собой идеальную практико-ориентированную среду для отработки ключевых творческих умений. От идеи и эскиза до готового изделия студент проходит полный цикл

творческого проекта, учась планировать, искать информацию, экспериментировать с материалами и техниками [19].

Освоение конкретных техник (вышивка, роспись, керамика, ткачество и др.) развивает мелкую моторику, ловкость рук, координацию движений, что имеет общеразвивающее значение [16]. Обсуждение работ, участие в выставках и конкурсах формирует способность к анализу и оценке как собственных, так и чужих результатов, а также навыки презентации и аргументации своей творческой позиции.

Итак, декоративно-прикладное искусство обладает многогранным и научно обоснованным потенциалом для развития творческих способностей студентов профессиональных образовательных организаций. Декоративно-прикладное искусство действенно влияет на все структурные компоненты творчества: обогащает когнитивную сферу, формирует устойчивую мотивацию и эмоционально-ценностное отношение к творчеству, развивает необходимые практические умения и волевые качества.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство следует рассматривать не как факультативный элемент, а как значимый ресурс в системе профессионального образования, способствующий реализации федеральных государственных образовательных стандартов через развитие креативного потенциала личности.

1.3 Современные методы и технологии преподавания декоративно-прикладного искусства, направленные на развитие креативности

Анализ современных педагогических практик и исследований позволяет выделить ряд взаимосвязанных категорий инструментов, каждая из которых вносит вклад в развитие определенных компонентов структуры творческих способностей студентов: проектные и исследовательские технологии, интерактивные и игровые технологии, а также инновационные технологии.

Проектные и исследовательские технологии фокусируются на развитии мотивационно-личностного и деятельностно-практического компонентов, формируя внутреннюю мотивацию, ответственность и навыки реализации творческого замысла от идеи до готового продукта.

Технология проектного обучения является краеугольным камнем современного преподавания декоративно-прикладного искусства. Работа над проектом (например, создание панно в технике «батик» на определенную тему) включает полный цикл: от выявления проблемы и исследования (изучение истории, техник, материалов) через разработку эскиза и плана реализации к созданию изделия и его публичной презентации. Данный метод развивает навыки планирования, исследовательские и рефлексивные умения, а также способствует формированию готовности к преодолению трудностей.

В педагогике проектная деятельность понимается как учебно-познавательная активность по решению значимой проблемы с созданием конкретного продукта; процесс проекта включает целеполагание, планирование, выполнение и анализ полученного результата. В контексте искусства особый акцент делается на художественное проектирование – творческий процесс создания оригинального художественного продукта, где конечным результатом является художественный образ с эстетической ценностью. «Художественный образ – это эстетическая категория, выражающая способ и форму освоения и преображения действительности. Развитие способности создавать художественные образы… является одним из важных условий становления профессиональной культуры художника» [10, с. 239].

«Художественно-проектная деятельность обязательно включает в себя постановку проектной задачи, ее креативное осмысление (от визуального представления проектной идеи, проектируемого объекта, до целесообразного выбора техник и технологий воплощения) и непосредственную реализацию проекта / изделия в материале» [11, с. 24].

Художественное проектирование – это особый вид проектной деятельности, содержанием которого является создание художественного образа и его материальное воплощение. Данный термин близок по смыслу к понятию «проектно-художественная деятельность», используемому в исследованиях по декоративно-прикладному искусству. Специфика художественного проектирования определяется, во-первых, предметной областью (искусство), а во-вторых, характером самого процесса, который сочетает рациональное планирование с интуитивно-творческим поиском решений.

Процесс художественного проектирования в учебной деятельности включает ряд этапов, каждый со своей спецификой [8, с. 148].

Во-первых, поиск идеи и темы будущего проекта. Источником творческой идеи может стать литературный персонаж, музыкальная композиция, природное явление или исторический сюжет — всё, что способно пробудить воображение. На данном этапе педагог часто помогает учащимся в поиске источников вдохновения: экскурсии в музеи, просмотр репродукций, прослушивание музыки, чтение стихов. Применение таких методик обогащает восприятие, стимулирует ассоциации и порождает творческие идеи. Затем учащийся осмысливает и конкретизирует свою идею, определяя, что именно он хочет донести своим будущим творением и какие эмоции или мысли передать аудитории. Эффективным способом прояснить свою задумку является ее словесное оформление, например, написание небольшого эссе или даже стихотворения. Вербализация помогает сформировать образ и содержание будущей работы, создавая своего рода план для проекта.

Во-вторых, эскизирование и разработка художественного решения. В художественном проектировании велика роль набросков, эскизов, экспериментирования с формой. Ключевым является создание форэскизов – серии быстрых, концептуальных зарисовок. Их основная задача – зафиксировать первоначальные идеи композиции и предоставить платформу для свободного экспериментирования с различными подходами, минуя

преждевременную детализацию. После всестороннего рассмотрения множества вариантов, выбирается наиболее эффективный форэскиз, который затем служит основой для дальнейшей разработки эскиза. Эскиз представляет собой предварительное визуальное представление будущего произведения, выполненное с учётом определённого масштаба и включающее тщательно разработанную композицию, цветовое решение и иные существенные компоненты. Таким образом, форэскиз можно определить как предварительную стадию разработки пластического решения, не предполагающую детальной проработки. В отличие от него, эскиз представляет собой утвержденный проект образа. Эскизирование – это важный этап в обучении искусству, потому что уметь быстро и просто передавать свои мысли на бумаге – это основа для любого художника. В процессе работы над проектами студенты учатся этому навыку. Кстати, в разных видах искусства эскизы делают по-разному. Например, при разработке изделия с художественной росписью по ткани необходимо подготовить как графические, так и цветовые эскизы орнамента. Часто для создания симметричных узоров применяются современные компьютерные программы. Тем не менее, основной принцип остается неизменным: эскизы выступают промежуточным этапом между концепцией и её воплощением, что позволяет детально проработать композицию, цветовое решение и пропорции до начала окончательной реализации проекта.

В качестве примера использования метода проектов можно привести кейс экологического творческого проекта. Студентам предлагается разработать проект в технике «стимпанк» или «коллаж» с использованием бросовых материалов. Проект включает исследовательский этап (поиск информации о техниках и материалах), этап проектирования (эскизы, планирование) и практическую реализацию. В результате формируются не только художественные навыки, но и экологическое сознание, умение видеть творческий потенциал в нестандартных ресурсах.

Исследовательские методы развития творческих способностей представлены методом генерации идей (ТРИЗ, мозговой штурм) и коллективно-творческой деятельностью.

Методы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и различные форматы мозгового штурма применяются на начальных этапах проектной работы для преодоления стереотипов мышления и поиска нестандартных решений. Они целенаправленно развивают беглость, гибкость и оригинальность мышления – ключевые параметры дивергентного мышления [24].

Организация групповых проектов, где студенты совместно работают над созданием крупного изделия или серии работ, развивает социальную креативность, коммуникативные навыки, умение работать в команде и договариваться [20].

Интерактивные и игровые технологии воздействуют на эмоционально-волевой компонент, повышая вовлеченность, снижая страх неудачи и создавая положительную мотивационную среду.

Внедрение игровых механик (баллы, уровни, значки, рейтинги) с помощью цифровых платформ и специализированных сервисов, а также технологий искусственного интеллекта превращает освоение материала в увлекательный квест. Это повышает познавательную активность и настойчивость в достижении учебных целей.

Конкретные игровые приемы, такие как «Цветовое настроение» (связь цвета и эмоций) или симуляции творческих процессов, используются для эмоционального вовлечения, снижения стресса и облегчения усвоения сложных или абстрактных понятий (композиция, колорит).

Проведение творческих мастерских, мастер-классов, дискуссий и дебатов вокруг созданных работ или художественных явлений стимулирует критическое мышление, способность к аргументации и рефлексии.

Исследования и отчеты о практике указывают на ряд позитивных изменений при системном использовании современных технологий:

значительное повышение уровня мотивации и познавательного интереса студентов; рост производительности учебного труда за счет повышения наглядности и оптимизации процессов; обогащение знаний в образно-понятийной целостности; развитие навыков коллективного планирования, делового общения и взаимопомощи; расширение общего кругозора и формирование цифровой грамотности [3].

Применение инновационных технологий способствует реализации новых направлений педагогической науки, которые обеспечивают взаимосвязь творческой деятельности с воспитанием и самовоспитанием личности. Одним из таких направлений является педагогика сотрудничества.

Педагогика сотрудничества – это направление педагогического мышления и практической деятельности, ориентированное на демократизацию и гуманизацию образовательного процесса. Главным принципом педагогики сотрудничества является организация учебно-воспитательного процесса как сотворчества педагога с учащимся.

Сотворчество – это такая совместная деятельность преподавателя и ученика, которая основывается на взаимопонимании и гуманизме, на единстве их интересов и стремлений, в которой они совместно творят новую педагогическую реальность. При этом педагог не сообщает готовых истин своим воспитанникам, а открывает их вместе с ними.

В. И. Загвязинский выделил следующие уровни сотворчества:

«1. Имитационно творческий – обучающиеся вместе с педагогом ищут ответы на вопросы, которые уже давно решены наукой и практикой.

2. Истинно творческий – когда ни обучающиеся, ни преподаватель не знают ответ на вопрос и отыскивают его самостоятельно» [6, с. 23].

Организуя сотворчество, преподаватель может выступать как:

– «педагог-пример – не соотносит свой творческий процесс с деятельностью обучающихся, творит для себя и от себя;

– педагог-дирижер – соотносит свой творческий процесс с деятельностью аудитории, руководит общим творческим процессом;

– педагог-зеркало – учитывает нюансы деятельности отдельных учащихся, владеет эмпатией и педагогической рефлексией;

– педагог-режиссер – создает общую концепцию занятия, учитывает особенности отдельных студентов, способствует их индивидуальному самовыражению и творческому сотрудничеству» [6, с. 24].

Современные исследования предлагают различные концептуальные модели применения декоративно-прикладного искусства для развития творческих способностей:

1. Модель педагогического сопровождения творческой деятельности. Данная модель рассматривает процесс как целостную систему, включающую методологический (личностно-ориентированный, культурологический, этнопедагогический подходы), содержательный, технологический и диагностический блоки. Ее цель – обеспечить поэтапное развитие мотивационного, когнитивного, эмоционального, деятельностного и рефлексивного компонентов творчества у студентов колледжа [16].

2. Модель формирования творческих способностей посредством декоративно-прикладного искусства. Модель предполагает прохождение студентами трех взаимосвязанных этапов: когнитивного (расширение знаний), мотивационно-деятельностного (формирование интереса и умения управлять деятельностью) и преобразовательного (перенос знаний в новые ситуации для оригинального решения задач) [22].

3. Компетентностный подход. В рамках профессиональных стандартов декоративно-прикладного искусства используется как средство формирования не только специальных, но и общих компетенций: готовности к решению нестандартных задач, работе в команде, непрерывному саморазвитию и критическому переосмыслению опыта. Для будущих дизайнеров, педагогов, мастеров декоративно-прикладного искусства – это прямая основа профессиональной креативности [21].

В качестве отдельного инструмента развития творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства также следует отметить методические пособия.

Методическое пособие систематизирует подходы, техники и задания, позволяя выстроить поэтапное освоение художественных приёмов – от базовых навыков до сложных композиционных решений. В пособии могут быть представлены: исторические справки о видах декоративно-прикладного творчества, технологические карты изготовления изделий, образцы традиционных и современных техник (роспись, керамика, текстильное искусство, резьба и т.д.), а также критерии оценки творческих работ. Чёткая организация материала помогает студентам не только усваивать знания, но и осознанно экспериментировать, опираясь на изученные основы.

Кроме того, методическое пособие стимулирует самостоятельную творческую деятельность: через систему заданий разного уровня сложности оно побуждает студентов искать индивидуальные решения, сочетать разные материалы и техники, интерпретировать культурные традиции в современном ключе. Включённые в пособие проблемные вопросы, кейсы и проектные задачи развивают креативное мышление, учат видеть эстетическую ценность в обыденных предметах и преобразовывать их средствами декоративно-прикладного искусства. Регулярная работа с таким ресурсом формирует художественный вкус, уверенность в собственных силах и готовность к профессиональному самовыражению, что особенно важно для будущих дизайнеров, педагогов и мастеров прикладных искусств.

Итак, вышеприведенный анализ позволил выявить актуальные тенденции в преподавании декоративно-прикладного искусства.

В частности, на сегодняшний день активно внедряются цифровые технологии для дизайна эскизов, изучения истории искусств, создания мультимедийных портфолио. Это повышает наглядность, интерактивность и доступность обучения. Появляются программы, совмещающие традиционные техники с цифровым проектированием.

Метод проектов стал ключевым в организации творческой деятельности. Студенты вовлекаются в долгосрочные творческие и исследовательские проекты, часто междисциплинарного характера, что развивает системное мышление и самостоятельность.

Декоративно-прикладное искусство открывает широкие горизонты для развития ключевых гибких навыков. Оно дает возможность для развития коммуникативных способностей в процессе совместной деятельности и обмена мнениями. Способствует развитию критическое мышление через глубокий анализ и оценку произведений, а также мастерски овладеть искусством презентации и эффективного самопродвижения.

В практике преподавания декоративно-прикладного искусства, наряду с традиционными методами, применяются ТРИЗ, кейс-методы, технология «дебаты», организация творческих мастерских и система оценки «портфолио». Отдельным инструментом, в котором могут быть объединены и реализованы различные методы и технологии развития творческих способностей, является методическое пособие.

Итак, современные методы и технологии преподавания декоративно-прикладного искусства представляют собой не набор разрозненных приемов, а целостную систему, направленную на комплексное развитие креативности студентов. Проектные и исследовательские методики формируют системное, ответственное отношение к творчеству как к завершенному процессу. Интерактивные и игровые технологии обеспечивают психологическую вовлеченность и эмоциональную устойчивость.

Ключевой тенденцией является не замещение традиционных техник ручного труда, а их интеграция с цифровыми инструментами. Такой гибридный подход максимально раскрывает творческий потенциал, готовя специалистов, способных свободно оперировать как многовековыми ремесленными традициями, так и инструментарием цифровой эпохи. Таким образом, грамотное применение современного педагогического инструментария в декоративно-прикладном искусстве напрямую

способствует достижению стратегических целей профессионального образования – формированию конкурентоспособного, адаптивного и творчески мыслящего специалиста.

Выводы по Главе 1

Творческие способности студентов профессиональных образовательных организаций представляют собой интегративное качество личности, включающее комплекс индивидуально-психологических особенностей, которые обеспечивают успешность творческой деятельности и готовность к генерации оригинальных идей и решений. Их структура носит многоуровневый характер и охватывает четыре ключевых компонента: когнитивный, мотивационно-личностный, эмоционально-волевой и деятельностно-практический. Развитие этих компонентов в студенческом возрасте особенно актуально, поскольку соответствует периоду интенсивного личностного и профессионального становления.

Декоративно-прикладное искусство выступает мощным педагогическим средством развития творческих способностей студентов благодаря своей уникальной способности объединять эстетические, утилитарные и художественные функции. Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют комплексному развитию всех структурных компонентов творческих способностей.

Современные методики преподавания ДПИ опираются на интеграцию традиционных и инновационных подходов, что позволяет максимально раскрыть творческий потенциал студентов. К ключевым инструментам относятся проектные и исследовательские методики, а также интерактивные и игровые технологии. Эти методики обеспечивают наглядность обучения, активизируют познавательный интерес, развивают навыки планирования и командной работы, снижают страх ошибки и создают благоприятную эмоциональную среду.

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

2.1 Анализ состояния проблемы развития творческих способностей студентов техникума

Во второй главе исследовательской работы предстоит провести анализ проблемы развития творческих способностей студентов в условиях ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум», разработать методическое пособие по развитию творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства.

Ключевая задача среднего профессионального образования – обеспечить общество и государство кадрами, обладающими необходимыми навыками и знаниями для выполнения конкретных видов работ и профессиональной деятельности, одновременно предоставляя каждому возможность повысить свой образовательный уровень.

Специальность 43.01.09 Повар, кондитер – это программа среднего профессионального образования, которая готовит специалистов в области приготовления блюд, кулинарных и кондитерских изделий, их оформления и реализации в организациях питания.

Основная цель профессиональной деятельности: в соответствии с профессиональными стандартами «Повар» и «Кондитер» является приготовление качественных блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, их презентация и продажа в организациях питания.

Выпускники будут заниматься всеми этапами создания и реализации широкого спектра кулинарных и кондитерских изделий, включая напитки и закуски. Их деятельность охватывает приготовление, презентацию и подготовку к продаже, учитывая при этом специфические запросы различных групп потребителей и особенности сервиса.

Возможные наименования должностей выпускников в соответствии с профессиональными стандартами: бригадир поваров, кондитеров, старший повар/кондитер, су-шеф, шеф-повар, технолог.

Возможные места работы:

– кухни гостиниц, ресторанов, кафе и других типов организаций питания;

– специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства и изготовления полуфабрикатов или изготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;

– мучные и кондитерские цеха при организациях питания.

Специалист по поварскому и кондитерскому делу готовится к следующим видам деятельности:

– организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента;

– организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

– организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

– организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

– организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;

– организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.

– выполнение работ по профессиям «Повар» и «Кондитер».

Преимущества специальности: востребованность на рынке труда, высокий уровень заработной платы, возможность карьерного роста, престижность специальности, реализация творческого потенциала, продолжение образования по специальности в вузах.

Специалист по поварскому и кондитерскому делу – это специалист, деятельность которого является основополагающей в процессе приготовления пищи: от нее зависит качество еды, ее безопасность и вкус. Квалифицированный специалист по поварскому и кондитерскому делу обладает знаниями о технологии производства продуктов питания, рецептуре блюд, технике безопасности приготовления пищи, что позволяет ему превращать привычные продукты в высококлассный продукт.

Специалист по поварскому и кондитерскому делу – это организатор процесса приготовления блюд, кондитерских изделий сложного ассортимента и квалифицированный повар.

Сегодня на данной специальности обучается около 100 студентов, для подготовки которых создана уникальная материальная база: современные компьютерные классы, специально оборудованные классы для проектной деятельности, лаборатории.

В исследовании принимали участие студенты 319 группы, которые обучаются по специальности 43.01.09 Повар, кондитер – очная, на базе среднего (полного) общего образования, нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев.

Основная дисциплина, на которой проводилось исследование – «Лепка и рисование». Учебный предмет «Лепка и рисование» призван способствовать формированию у обучающихся знаний и умений в области основ рисунка и

основ лепки с акцентом на деятельность поваров и кондитеров. Содержание занятий ориентировано на развитие творческих способностей, образного воображения и художественного вкуса будущих специалистов.

В исследовании приняла участие группа из 15 студентов 17-18 лет. Данные обучающиеся характеризуются высокой степенью доброжелательности, отзывчивости и исполнительности, в ходе исследования демонстрировали выраженную ориентацию на позитивные духовные ценности и положительную учебную мотивацию. Все участники ориентированы на сотрудничество и взаимопомощь. У некоторых членов группы наблюдается естественное для этого возраста стремление к самоутверждению и самореализации, что может быть направлено на дальнейший личностный рост.

В исследовании был использован тест «Ваш творческий потенциал» (Автор Потемкина Е.В., Потемкина О.Ф.), предназначенный для выявления уровня творческого потенциала. Творческие способности рассматриваются как внутренний ресурс личности, обеспечивающий способность к нестандартному мышлению и принятию оригинальных решений.

Тест включает в себя 18 вопросов с выбором варианта ответа (Приложение 1).

Исследование включало следующие этапы:

1) Тестирование испытуемых
2) Подсчет баллов
3) Интерпретация полученных данных.

Таким образом, результаты тестирования группы позволили с помощью подсчета данных определить уровень творческого потенциала обучающихся (рис.1).

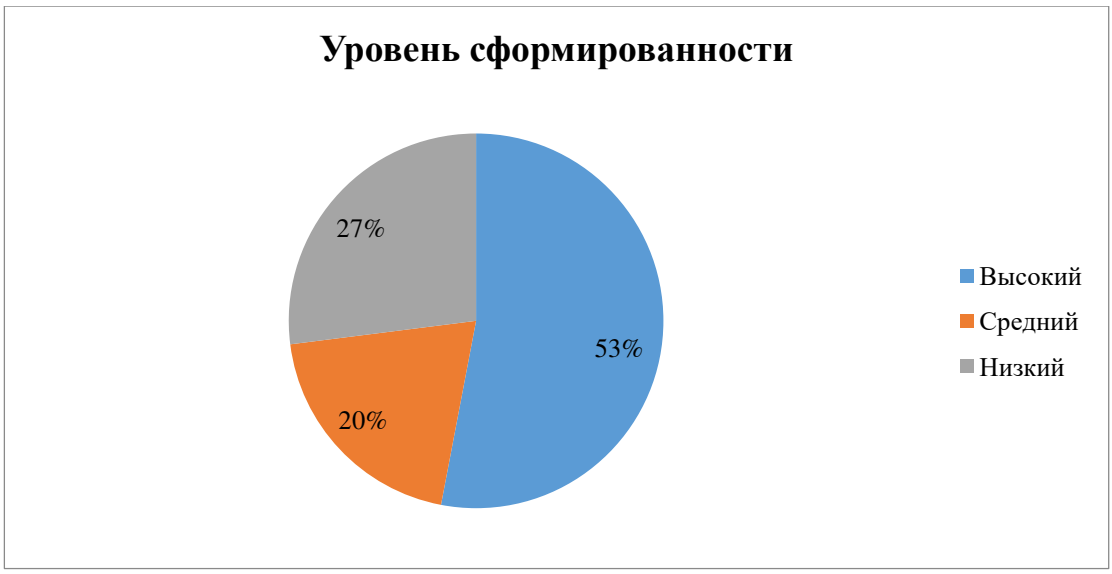

Рисунок 1 – Результаты тестирования на выявление творческих способностей

На основе полученных результатов мы видим, что высокий уровень показали 53% студентов (8 чел.), средний уровень выявлен у 20% студентов (3 чел.), низкий уровень имеют 27% студентов (4 чел.). Несмотря на преобладания высокого уровня, среди студентов есть те, которые показали недостаточный уровень сформированности творческих способностей.

Для определения уровня сформированности творческих способностей студентов мы также определили следующие критерии: использование знаний (Z), активность (A), самостоятельность (S), качество выполнения (K), оригинальность (O). За основу была взята и адаптирована характеристика показателей и критериев уровней сформированности творческого мышления И.Г. Самсоновой (таблица 1).

Таблица 1 Характеристика показателей и критериев уровней сформированности творческих способностей

Критерии	Уровень	Показатели критериев
Знания	Низкий	Обучающийся пассивен, поверхностно усвоил знания, тем самым он недостаточно знает, как выполнять действия и имеет затруднения в ответах.
	Средний	Студент понимает суть содержания знаний, алгоритмов, гибкость и многообразие знаний, умеет объяснять причину выбора способа выполнения действия, но он не переносит знания в новую ситуацию.

	Высокий	Обучающийся выводит новые знания по аналогии; способен к трансформации; умеет систематизировать, переносить знания в новую ситуацию; научно обосновывает свое решение.
Активность	Низкий	Осуществляет простейшие мыслительные операции, проявляет познавательную инертность, пассивен, не проявляет инициативу.
	Средний	Имеет заинтересованность в творческой деятельности, осмысленно ориентирует деятельность, но имеет сложности в решении задач.
	Высокий	Студент проявляет потребность, заинтересованность в преобразовательной деятельности, ищет новые способы решения проблем, комбинирует, генерирует эти способы, способен абстрагировать, сочетать фантазию, воображение и мышление.
Самостоятельность	Низкий	Осуществляет деятельность с помощью преподавателя, под контролем преподавателя, по требованию преподавателя в его присутствии, задает много вопросов, сомневается в выборе решения.
	Средний	Обучающийся пытлив, любознателен, умеет добывать знания путем поиска, исследования, организует деятельность с частичной помощью преподавателя.
	Высокий	Проявляет инициативность, самостоятельность, добывает знания путем собственного открытия, умеет использовать знания для самообразования, осознанно организует деятельность, организует деятельность самостоятельно, способен к саморегуляции, самовыражению в творческой деятельности.
Качество	Низкий	Неряшливо, халатно, безответственно относится к заданиям.
	Средний	Добросовестно выполняет задания, но имеется неточность в выполнении.
	Высокий	С должным качеством выполняет задания, аккуратно и тщательно, в соответствии с задуманным эскизом.
Оригинальность	Низкий	Обучающийся заимствует идеи, замыслы с небольшим изменением одного или двух параметров.
	Средний	Видоизменяет первоначальный образец, выполняет известное другим способом, средствами, но предлагает недостаточно оригинальные пути решения.
	Высокий	Выполняет новый образец, применяет собственный подход, способен трансформировать, импровизировать.

Данные критерии соответствуют трем уровням сформированности творческого мышления: низкий, средний и высокий уровень. Способности оценивались от 1 до 10:

1-4 балла – творческие способности на низком уровне;

5-7 баллов – творческие способности на среднем уровне;

8-10 баллов – творческие способности на высоком уровне.

Ниже приведена таблица с характеристикой показателей и критериев уровней сформированности творческих способностей. В соответствии с данной характеристикой показателей и критериев была определена оценка исходного уровня сформированности творческих способностей.

Результаты оценивания по критериям творческих способностей представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Оценка уровня сформированности творческих способностей по критериям

Критерии	**Уровни**					
	Низкий (1-4)		**Средний (5-7)**		**Высокий (8-10)**	
	Кол.	**%**	**Кол.**	**%**	**Кол.**	**%**
Использование знаний	4	27	9	60,0	2	13
Активность	7	47	6	40	2	13
Самостоятельность	8	53	6	40	1	7
Качество выполнения	5	34	8	53	2	13
Оригинальность	7	47	6	40	2	13

Ниже приведено графическое представление результатов (рис.2).

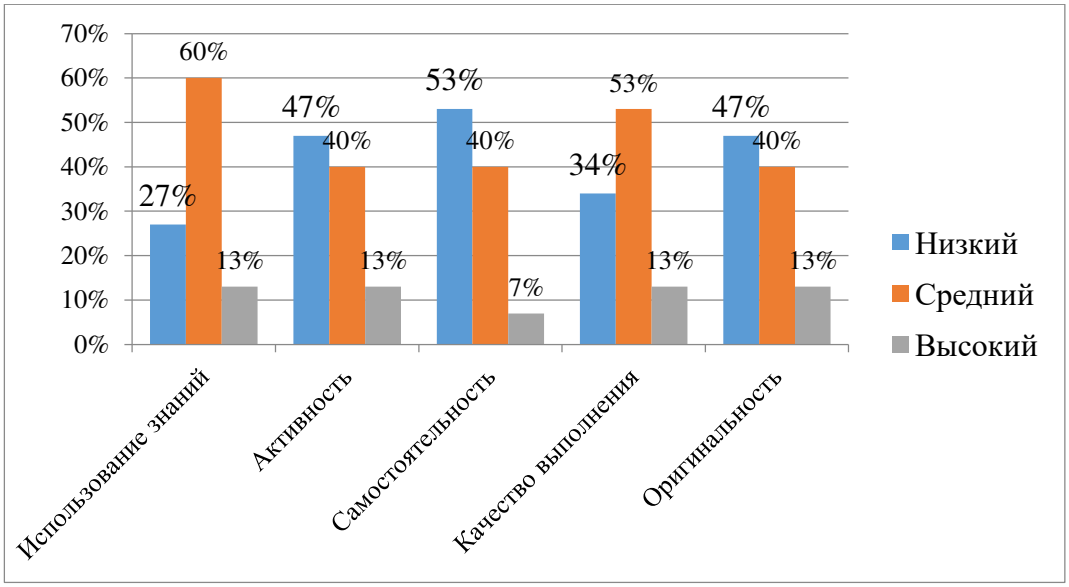

Рисунок 2 – Оценка уровня сформированности творческих способностей на констатирующем этапе

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что у студентов более развито использование творческих знаний (60% на среднем уровне), чуть меньше результаты по критериям самостоятельность и активность (47% на среднем уровне). Оригинальность и творческая активность у 47% развита на среднем уровне.

Таким образом, результаты оценки по критериям показали о невысоком уровне сформированности творческих способностей у студентов. У студентов менее всего развиты активность, самостоятельность и оригинальность процесса деятельности. На основе выявленных результатов было принято решение разработать учебно-практическое пособие, которое будет способствовать развитию творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства, вызывать интерес к выполнению заданий, развивать творческую активность, применять свой собственный подход, проявлять самостоятельность, инициативность и т.д.

2.2 Разработка и содержание методического пособия по развитию творческих способностей студентов средствами декоративно-прикладного искусства

На основании исследования уровня творческих способностей студентов на этапе диагностики была предложена методическая разработка, направленная на развитие творческих способностей у студентов профессиональной образовательной организации в процессе изучения темы Лепка. ОП.11 Лепка и рисование.

Учебный предмет «Лепка и рисование» призван способствовать формированию у обучающихся знаний и умений в области основ рисунка и основ лепки с акцентом на деятельность поваров и кондитеров. Содержание занятий ориентировано на развитие творческих способностей, образного воображения и художественного вкуса будущих специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– выполнять упражнения по рисованию;

– рисовать различного вида орнамент;
– рисовать с натуры предметы геометрической формы;
– рисовать с натуры предметы домашнего обихода;
– рисовать фрукты и овощи;
– рисовать с натуры пирожные и торты различной формы;
– рисовать торты различной конфигурации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– технику рисунка и ее многообразие;
– технику выполнения рисунка с натуры;
– технику выполнения рисунка с натуры пирожных и тортов;
– композицию в рисунке, последовательность работы;
– законы композиции, выразительные средства композиции;
– композиция тортов;
– технику лепки элементов украшения для тортов;
– технику лепки макетов различной формы.

Методическая разработка предназначена для студентов I курса отделения «Повар-кондитер» Челябинского механико-технологического техникума.

Цель методической разработки: повышение уровня знаний и практических умений, развитие творческих способностей обучающихся отделения «Повар-кондитер» Челябинского механико-технологического техникума.

Теоретическая часть методической разработки раздела 4 «Основы рисования» по учебной дисциплины ОП.11 «Лепка и рисование» предназначена для углубленного самостоятельного изучения учебного материала по теме орнамента в изобразительном искусстве средствами декоративно-прикладного искусства, которая представлена в орнаментальной композиции, классификации орнаментов и носит рекомендательный характер. Также в теоретическую часть для обучающихся представлен глоссарий с

терминами, которые используются в данном разделе и обязательны для изучения. Для более удобного выполнения практических заданий представлен наглядный материал, который так же обязателен для изучения.

Методическая разработка дает обучающимся более подробное изложение учебной информации по разделу 4 учебной дисциплины «Рисование и лепка».

Дает краткий экскурс по классификации орнамента в изобразительном искусстве. Закрепляет профессиональные термины, которые применяются в данной учебной дисциплине. Развивает творческие способности, эстетический вкус.

Практическая часть методической разработки раздела 4 «Техника лепки растительного орнамента как развитие творческих способностей» по учебной дисциплины ОП.11 «Рисование и лепка» предназначена для ознакомления и выполнения практических упражнений и творческих задач с разъяснениями по следующим учебным заданиям раздела 4 с показом наглядного материала, практические упражнения:

Задание 1. «Лепка растительного орнамента, овощей».

Задание 2. «Лепка цветов. Лепки объемных фигур».

Задание 3. «Лепка из мастики и марципана».

Методическая разработка нацелена на:

1. Ознакомление с орнаментальной композицией. Классификация орнаментов.

2.Закрепление профессиональных терминов по изучаемому разделу.

3. Развитие творческих способностей студентов профессиональной образовательной организации средствами выполнения практического и творческого задания.

При разработке заданий мы выбирали наиболее приемлемое сочетание принципов и технологий, которые были бы доступны для освоения и восприятия учащимися и, конечно, способствовали развитию творческих способностей.

Основными компонентами занятий, разработанных преподавателями на основе психолого-педагогических исследований и наблюдений за учебной деятельностью, стали: речь, наглядность, творчество и элементы моделирования.

Творческая активность и проявление индивидуальности выражаются даже в незначительном отклонении от установленного образца. Разнообразие выполняемых заданий и многократное повторение упражнений способствуют выявлению личностных способностей обучающихся, обеспечивая тем самым оптимальные условия для их развития и повышения мотивации в учебном процессе.

В работе используются творческие методы:

1. Методы учебного познания (когнитивные):

Метод сравнения. Сравниваться могут любые объекты, понятия, эпохи.

Метод эвристических вопросов. Задаются 7 вопросов: Что? Кто? Зачем? Где? Как? Чем? Когда? Ответы на эти вопросы и предполагают рождение творческих работ.

Метод образного видения. Результат работы выражается в графической форме (эскиз проекта). Учащимся предлагается с помощью программы Microsoft Office PowerPoint создать презентацию по изучаемым темам.

В течение этапа внедрения развивающих технологий, направленных на повышение уровня творческих способностей студентов, было проведено несколько занятий.

В рамках изучения раздела «Лепка» учебной дисциплины ОП.11. «Техника лепки растительного орнамента как развитие творческих способностей» достигается цель: понимания роли орнамента как основного элемента художественной композиции, а также формирование навыков анализа и создания орнаментальных структур на различных материальных и художественных носителях. Обучающиеся знакомятся с основными видами орнаментов, их историческими и стилистическими особенностями, а также с принципами композиционного построения и классификационными

признаками. Программа построена таким образом, что предусматривает постепенное усложнение заданий, начиная с изучения простых орнаментальных мотивов и заканчивая созданием объемного орнамента.

Методическая разработка дает обучающимся более подробное изложение учебной информации по разделу 4 «Лепка» учебной дисциплины ОП.11 Лепка и рисование».

Основные трудности, возникающие при выполнении учебных задач у обучающихся при изучении данной темы:

1. Композиция: Сложность в гармоничном размещении предметов на плоскости (листе) или в объеме.

2. Передача формы и объема: Трудности с построением перспективы, соблюдением пропорций и передачей светотени (градации светотени).

3. Техника исполнения: Ошибки при работе с материалами (пластилин, мастика, карандаш) нарушение последовательности ведения этюда или детализации.

Основная проблема методической разработки: научить обучающихся самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. Выполнять учебные задачи на высоком профессионально-эстетическом уровне.

Основные обучающие методы и формы:

1. Вербальный (объяснение, беседа);

2. Визуальный (показ учебных работ из методического фонда колледжа);

3. Визуально-аналитический (просмотр и анализ учебных работ по учебным заданиям раздела 4);

4. Практический (выполнение практического упражнения);

5. Репродуктивный (выполнение учебного задания в рамках заданной темы и определенных приемов);

6. Творческий (поиск художественных специфических средств, новых образно-пластических решений);

7. Рефлексивный (анализ выполненных творческих работ обучающимся).

При рассмотрении 1 темы «Лепка растительного орнамента, овощей» было предложено 6 занятий.

Обучающимся были предложены задания:

1. Повторить:

– понятие композиции в объёмной форме;

– принципы построения орнамента (ритм, симметрия, асимметрия);

– основы пластической анатомии растений и овощей (строение листа, стебля, плода);

– технику работы с пластическими материалами (пластилин, солёное тесто, глина).

2. Вести конспект урока с фиксацией ключевых понятий и этапов работы.

3. Выполнить предварительные упражнения на освоение базовых приёмов лепки.

4. Выполнить творческое задание – создать объёмный растительный орнамент с включением элементов овощей.

5. Провести поиск композиционного решения в эскизах, отработать варианты стилизации растительных форм.

В ходе выполнения практических заданий студенты выполняют серию упражнений по лепке отдельных элементов: листья разных форм: простые овальные, пальчатые, рассечённые, с зубчатым краем; цветы: простые, сложные, соцветия; овощи разной формы: круглые, конусовидные, удлинённые, многослойные, ребристые.

В ходе выполнения творческого задания студенты выполнили цельную объёмную композицию на основе лепки растительного орнамента, овощей.

Студентами разработана серия эскизов с разными вариантами компоновки (круговой, линейный, сетчатый орнамент).

Композиционной целью было создание объёмной композиции с чётким ритмом и композиционным центром, гармоничное сочетание растительных и овощных элементов, обеспечение единства масштаба и пропорций всех элементов, передача пластической выразительности форм через игру объёмов и фактур.

Требования к обучающимся при выполнении заданий были следующие: соответствие учебной задаче, гармоничная компоновка элементов на основе, стилизация формы с сохранением узнаваемости объекта, выразительность пластического образа (передача характера растения/овоща), разнообразие фактур в композиции, аккуратность исполнения и чистота рабочего места, оригинальность композиционного решения.

Оценивалось технологическое мастерство: умение пользоваться чертежными инструментами (качество прямых и лекальных линий, окружностей, сопряжений); умение наносить ровный однородный красочный слой, прорабатывать мелкие детали.

Критерии оценки:

Оценка «отлично»: работа выполнена точно, соответствует поставленным целям; оригинальная композиция, выразительная стилизация, разнообразная фактура, аккуратное исполнение.

Оценка «хорошо»: работа соответствует требованиям, но имеет незначительные недочёты (небольшая диспропорция элементов, недостаточно проработана фактура).

Оценка «удовлетворительно»: работа выполнена в соответствии с заданием, но допущены грубые ошибки (нарушение ритма, неубедительная стилизация, неаккуратное исполнение).

Оценка «неудовлетворительно»: работа не соответствует требованиям (не соблюдены основные условия задания, отсутствует композиционное решение, низкое качество исполнения).

Также задавались вопросы, стимулирующие анализ учебных работ. Например, «Удалось ли соблюсти ритм и симметрию в орнаменте? Покажите оси симметрии, если они есть. Какие приёмы стилизации были применены к растительным и овощным элементам? Насколько они помогли превратить реалистичное изображение в орнаментальный мотив? Как изменение масштаба элементов повлияло на восприятие композиции? Создаёт ли расположение мотивов ощущение целостности и завершённости орнамента? Как фактура влияет на восприятие объёма и декоративности орнамента? Насколько аккуратно выполнена работа в материале (пластилин/тесто)? Если бы вы выполняли задание ещё раз, какие решения изменили бы? Почему? Чему вы научились в ходе выполнения этого задания? Как эти навыки могут пригодиться в дальнейшем (например, в декоративно-прикладном искусстве, дизайне, оформлении блюд)?»

При рассмотрении второй темы ««Лепка цветов. Лепка объёмных фигур»» заключалась в развитии творческих способностей и формирование навыков объёмной лепки растительного орнамента для последующего применения в оформлении кондитерских изделий. На данное задание предложено 6 занятий.

Обучающимся были предложены задания:

1. Повторить:

– понятие композиции в объёмной форме;

– принципы построения орнамента (ритм, симметрия, асимметрия);

– основы пластической анатомии цветов (строение лепестков, тычинок, бутонов, листьев);

– технику работы с пластическими материалами (пластилин, солёное тесто, мастика).

2. Вести конспект урока с фиксацией ключевых понятий и этапов работы.

3. Выполнить предварительные упражнения на освоение базовых приёмов лепки.

4. Выполнить творческое задание — создать объёмную композицию из цветов с элементами растительного орнамента.

5. Провести поиск композиционного решения в эскизах, отработать варианты стилизации растительных форм.

В ходе выполнения практических заданий студенты должны были освоить базовые приёмы лепки скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание, разглаживание; выполнить серию упражнений по лепке отдельных элементов, отработать приёмы передачи фактуры: гладкая поверхность, ребристая, волнистая, пушистая, точечная; создать ритмический ряд из 5–7 повторяющихся элементов.

В ходе выполнения творческого задания студенты разработали эскизы в тетради: зарисовка с натуры или фото 3–4 видов цветов (простой, сложный, соцветие) и 2–3 видов листьев; изготовили отдельные элементов в материале: лепка 2 вариантов каждого элемента (реалистичный и стилизованный), с проработкой фактуры.

Композиционной целью было выполнить цельную объёмную композицию на заданной основе, создать орнамент с чётким ритмом и композиционным центром; добиться гармоничного сочетания разных видов цветов и листьев; обеспечить единство масштаба и пропорций всех элементов; передать пластическую выразительность форм через игру объёмов и фактур; подготовить навыки для последующего применения в кондитерском деле (украшение тортов, пирожных, десертов).

Требования к обучающимся при выполнении заданий и оценивание были аналогичные к предыдущей теме.

1. Также задавались вопросы, стимулирующие анализ учебных работ. Например «Удалось ли соблюсти ритм и симметрию в орнаменте? Покажите оси симметрии, если они есть. Какие приёмы стилизации были применены к цветочным элементам? Насколько они помогли превратить реалистичное изображение в орнаментальный мотив? Насколько аккуратно

выполнена работа в материале (пластилин/тесто/мастика)? Если бы вы выполняли задание ещё раз, какие решения изменили бы? Почему? и т. д.»

При рассмотрении третьей темы «Лепка из мастики и марципана» заключалась в освоении техники лепки из мастики и марципана для создания съедобных украшений кондитерских изделий, развитие мелкой моторики и творческих способностей. На данное задание предложено 6 занятий.

Обучающимся были предложены задания:

1. Изучить свойства мастики и марципана, их отличия и особенности работы с ними.
2. Освоить базовые приёмы лепки из съедобных пластических материалов.
3. Научиться окрашивать мастику и марципан пищевыми красителями.
4. Отработать навыки создания объёмных элементов для украшения кондитерских изделий.
5. Выполнить творческую работу – создать композицию из цветов и декоративных элементов из мастики/марципана.
6. Вести конспект урока с фиксацией ключевых понятий и этапов работы.

В ходе выполнения практических заданий студенты должны были освоить базовые приёмы работы с мастикой и марципаном; выполнить серию упражнений по лепке отдельных элементов, отработать приёмы передачи фактуры.

В ходе выполнения творческого задания студенты создали набор декоративных элементов для торта. Композиционной целью было выполнить цельную съедобную композицию для украшения кондитерского изделия.

Требования к обучающимся при выполнении заданий и оценивание были аналогичные к предыдущей теме.

Также задавались вопросы, стимулирующие анализ учебных работ. Например «Насколько аккуратно выполнена работа? Есть ли следы от

инструментов или неровные края? Если бы вы выполняли задание ещё раз, какие решения изменили бы? Почему? Как полученные навыки могут пригодиться в вашей будущей профессии повара-кондитера? Приведите 2–3 конкретных примера использования таких украшений. Какие новые приёмы работы с мастикой и марципаном вы освоили в ходе выполнения задания? и т. д.»

В конце выполнения каждого из заданий раздела 4 «Лепка» по учебной дисциплины ОП.11 «Рисование и лепка» обучающиеся проводили рефлексию своих выполненных работ вместе с педагогом. По итогам выполненных заданий проводилась итоговая рефлексия.

Нами были применены два метода проведения рефлексии: устный и письменный.

Например, устный метод рефлексии для задания 3. «Облако тегов». Каждый обучающийся выбирает по 1–2 предложения и заканчивает их. Варианты: «Сегодня я узнал…», «Было трудно…», «Я понял, что…» и т. д.

Устный метод рефлексии для задания 4. «Светофор». Обучающиеся в начале занятия выбирают один из цветов: красный, жёлтый или зелёный. После выполненной работы высказывали своё мнение по вопросу цвета: красный – нет (что не понравилось, ошибки), жёлтый – не совсем (сомнения, трудности), зелёный – да (что понравилось, что получилось).

Итоговый метод рефлексии по разделу 7. «Плюс – минус – интересно». Обучающимся предлагалось заполнить таблицу из трёх граф:

В графу «П» — «плюс» записывали всё, что понравилось на занятии, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции.

В графу «М» — «минус» записывали всё, что не понравилось на занятии, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным.

В графу «И» — «интересно» обучающиеся вписывали все любопытные факты, о которых узнали на занятии, и что бы ещё хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к педагогу.

Рефлексия была нужна для того, чтобы обучающийся смог осмыслить опыт обучения, который он получил во время выполнения учебных заданий. Рефлексия помогла решить множество функций в образовательном процессе:

1. Погружение в материал. Размышления помогли обучающимся связать новые знания с тем, что они уже знают. Когда они анализировали то, что изучили, им было легче применять это на практике;

2. Понимание своего обучения. Рефлексия развивала навыки метапознания – понимание того, как они учатся. Это включало осознание собственных стилей обучения и сильных и слабых сторон. Обучающиеся, могли задумываться о своих действиях, и поэтому лучше контролировали процесс обучения;

3. Критическое мышление. Когда обучающиеся анализировали свои поступки и мнения, они лучше оценивали информацию, строили аргументы и принимали обоснованные решения;

4. Увлечение и мотивация. Регулярная рефлексия помогла обучающимся оставаться вовлечёнными и мотивированными, поскольку они видели плоды своих усилий и могут отслеживать свой прогресс. Осознание собственных успехов создало положительный эффект и желание учиться дальше;

5. Навыки самооценки. Рефлексия помогла обучающимся развивать умение оценивать себя и регулировать собственное обучение.

Таким образом, важным результатом методической разработки является развитие творческих способностей студентов, их умения самостоятельно мыслить, находить нестандартные решения и выражать свои идеи через создание композиций.

2.3 Анализ результатов опытно-практической работы и оценка эффективности предложенного методического пособия

Результаты тестирования на выявление творческих способностей на контрольном этапе представлены на рисунке 3.

На основе полученных результатов мы видим, что высокий уровень показали 73% студентов (11 чел.), средний уровень выявлен у 20% студентов (3 чел.), низкий уровень имеют 7% студентов (1 чел.). На контрольном этапе эксперимента студенты показали высокий уровень сформированности творческих способностей.

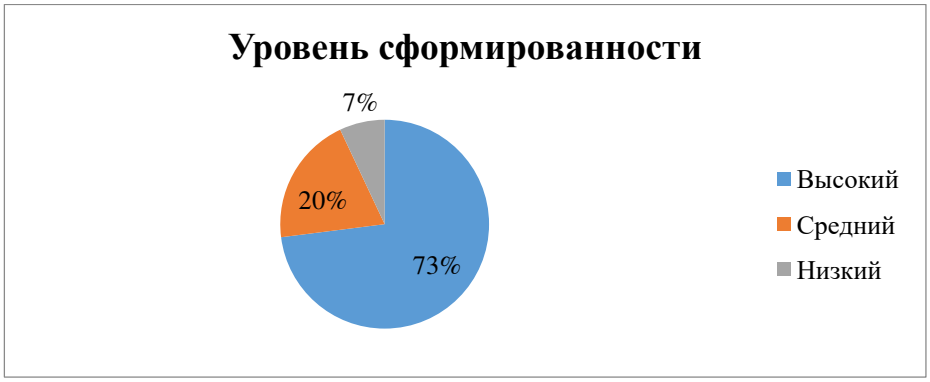

Рисунок 3 – Результаты тестирования на выявление творческих способностей на контрольном этапе

Сравнительные результаты тестирования на выявление творческих способностей представлены на рисунке 4.

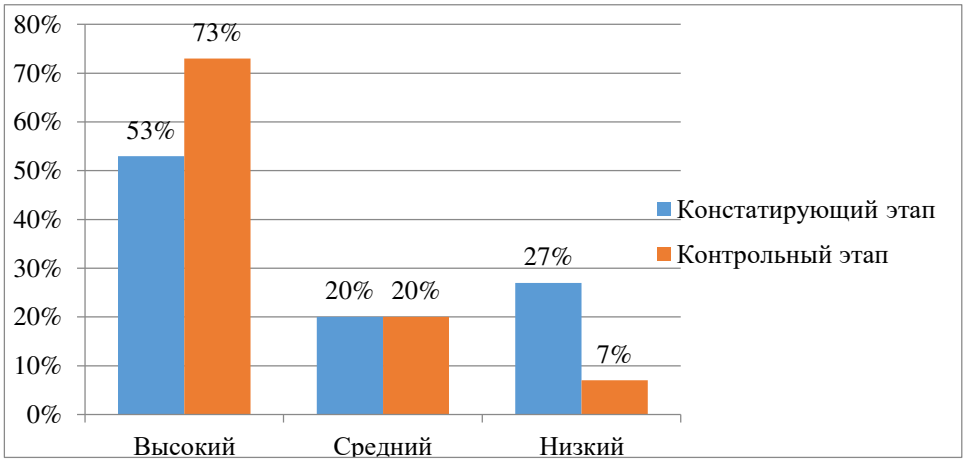

Рисунок 4 - Сравнительные результаты тестирования на выявление творческих способностей

На контрольном этапе выполненный сравнительный анализ выявил существенные изменения в уровне развития творческих способностей студентов. Наблюдается значительный рост доли студентов с высоким уровнем (с 53% до 73%). Средний уровень остался прежним, однако состав

обучающихся в этой категории претерпел изменения. Показатели низкого уровня продемонстрировали снижение (с 27% до 7%).

Результаты оценки уровня сформированности творческих способностей по критериям (контрольный срез) представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Оценка уровня сформированности творческих способностей по критериям на контрольном этапе

Критерии	**Уровни**					
	Низкий (1-4)		**Средний (5-7)**		**Высокий (8-10)**	
	Кол.	**%**	**Кол.**	**%**	**Кол.**	**%**
Использование знаний	2	14	8	53	5	33
Активность	3	20	7	47	5	33
Самостоятельность	4	27	8	53	3	20
Качество выполнения	3	20	7	47	5	33
Оригинальность	3	20	7	47	5	33

Ниже представлена в виде диаграммы на рисунке 5 оценка уровня сформированности творческого мышления (контрольный срез):

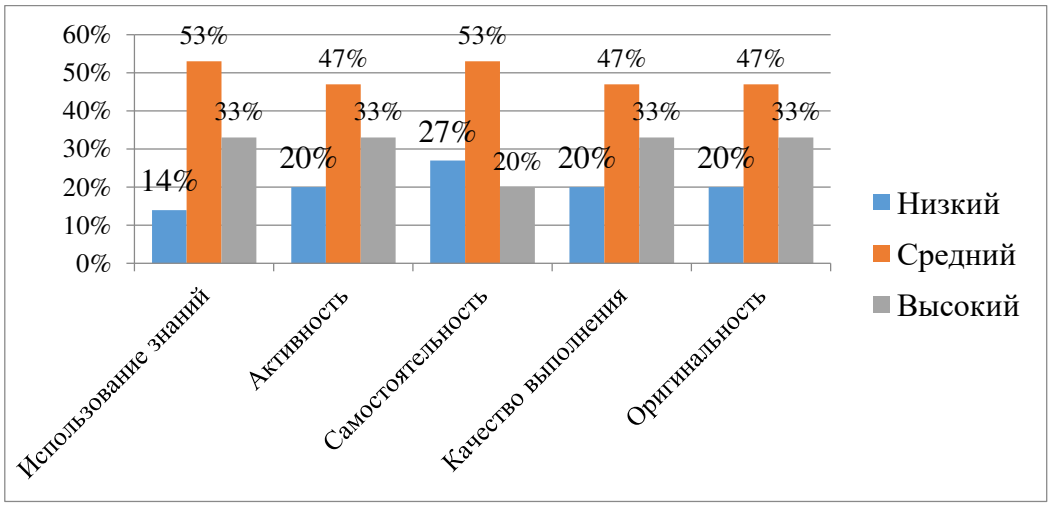

Рисунок 5 – Оценка уровня сформированности творческих способностей на контрольном этапе

Анализ полученных данных позволяет констатировать, что треть (33%) студентов продемонстрировали высокий уровень развития творческих способностей, включая использование знаний, активность, самостоятельность, качество выполнения и оригинальность. Средний уровень

был зафиксирован у 47% студентов по показателям использования знаний, самостоятельности и у 53% по критериям активности, качества выполнения и оригинальности. Доля студентов с низким уровнем творческих способностей не превышает 20%.

При повторном оценивании по критериям творческих способностей, можно увидеть изменения (таблица 4.)

Таблица 4 - Сравнительные данные показателей сформированности творческих способностей студентов

	Диапазон баллов															
	Низкий (%)						**Средний (%)**						**Высокий (%)**			
	Z	**A**	**S**	**K**	**O**		**Z**	**A**	**S**	**K**	**O**		**Z**	**A**	**S**	**K**	**O**
Констатирующий этап	27	47	53	33	47		60	40	40	53	40		13	13	7	13	13
Контрольный этап	13	20	27	20	20,0		53	47	53	47	47		33	33	20	33	33

Так как основной упор был направлен на самостоятельность, активность и оригинальность, то соотношение исходного и контрольного срезав зависимости от уровня [низкий, средний, высокий] можно представить в виде диаграмм (рис.6, 7, 8).

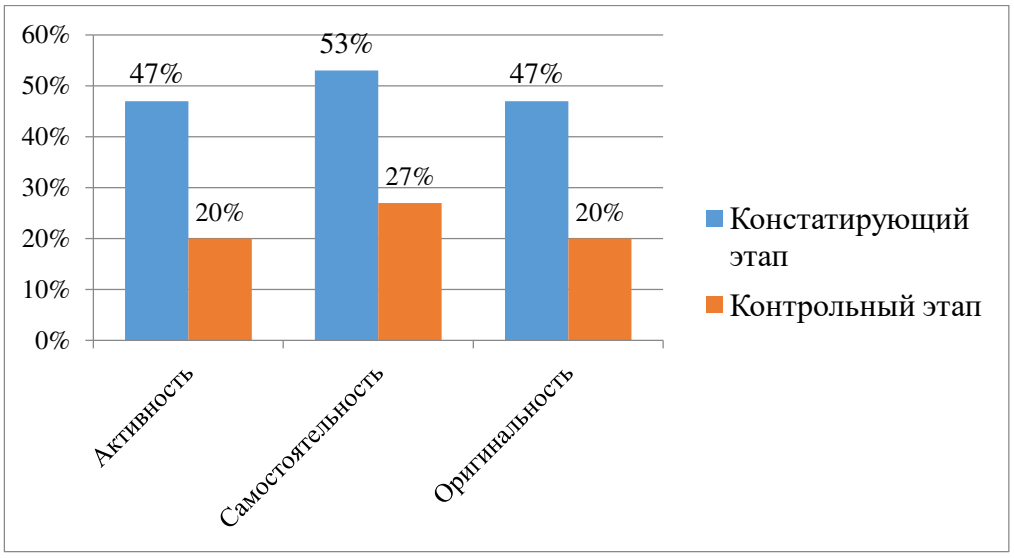

Рисунок 6 – Соотношение результатов констатирующего и контрольного этапа на низком уровне

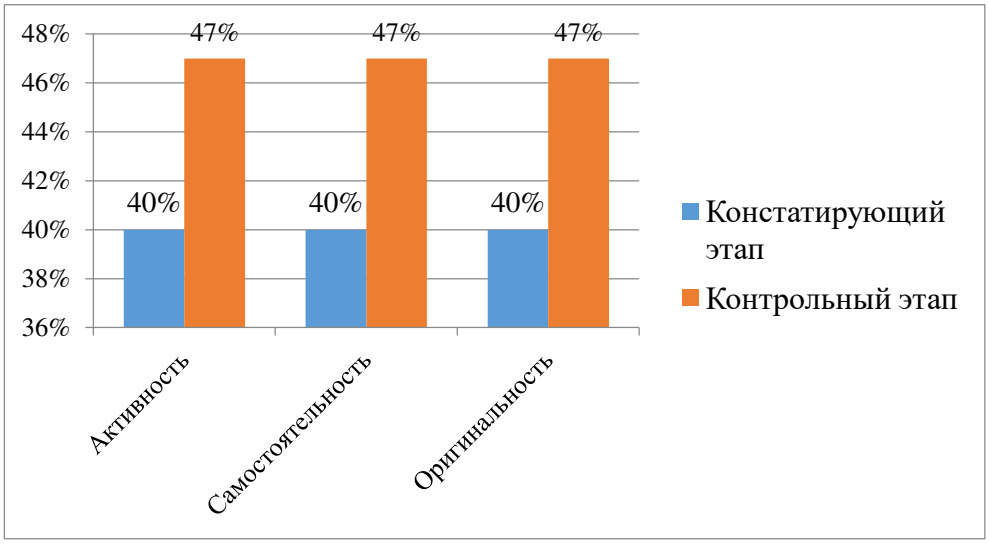

Рисунок 7 – Соотношение результатов констатирующего и контрольного этапа на среднем уровне

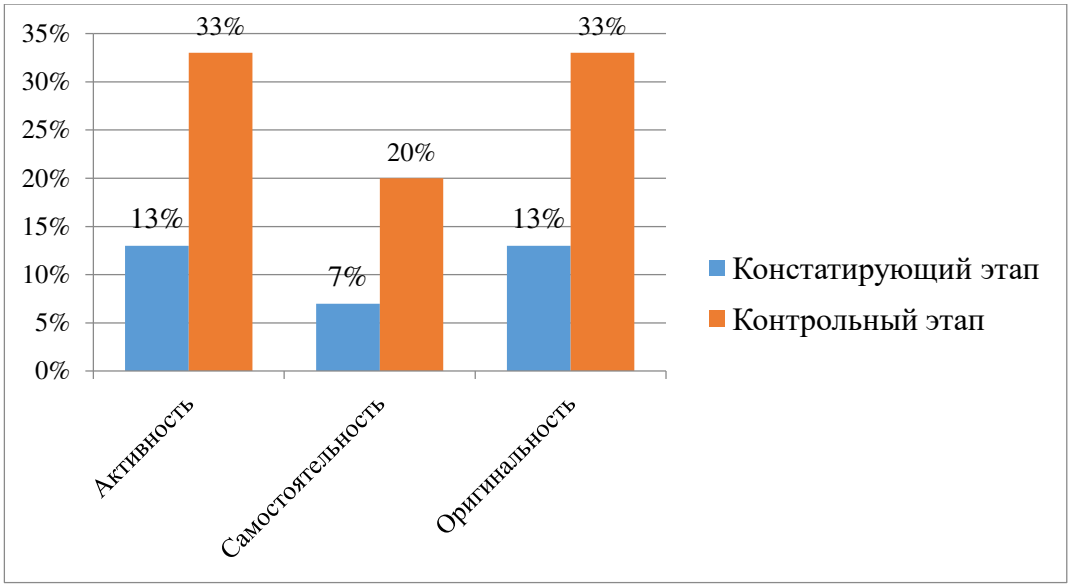

Рисунок 8 – Соотношение результатов констатирующего и контрольного этапа на высоком уровне

Таким образом, на основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, что на низком уровне показатели критериев сформированности творческих способностей снизились: активность, самостоятельность и оригинальность на 27%, а на среднем и высоком уровне повысились: на среднем – активность и оригинальность на 7%, самостоятельность на 13%, на

высоком уровне активность и оригинальность повысились на 20%, самостоятельность на 13%.

На основе этого можно сделать вывод, что методическая разработка способствовала углублению интереса обучающихся к изучению орнаментальной символики и исторического развития художественных форм, что позволило повысить уровень их аналитических и творческих навыков;

Были достигнуты улучшения в понимании принципов системного построения орнаментальных композиций, освоении методов комбинирования элементов, а также расширении практических умений по созданию оригинальных орнаментальных решений;

Значительно повысилась эффективность объяснительно-методической работы, как в условиях традиционного обучения, так и в системе дистанционных занятий, что способствовало более глубокому усвоению теоретического материала и развитию практических навыков;

Реализованный подход позволил сформировать у обучающихся более целостное восприятие орнамента как выразительного и символического средства художественного выражения, развивая творческое мышление, внимательность и эстетическое восприятие;

Важным результатом стало развитие творческих способностей студентов, их умения самостоятельно мыслить, находить нестандартные решения и выражать свои идеи через создание орнаментальных композиций.

Данная педагогическая работа создала прочную основу для дальнейшего формирования профессиональных компетенций в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, а также способствовала развитию художественно-творческой активности и индивидуальности обучающихся.

Выводы по Главе 2

В результате проведенной опытно-практической работы по развитию творческих способностей студентов ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» были достигнуты значительные результаты,

подтверждающие эффективность предложенных методов и подходов. Анализ данных, собранных в ходе исследования и эксперимента, позволил сделать следующие выводы.

В исследовании принимали участие студенты __ группы, которые обучаются по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. Основная дисциплина, на которой проводилось исследование – «Лепка и рисование». Исследуемая группа состояла из 15 человек в возрасте – семнадцать-восемнадцать лет. В исследовании был использован тест «Ваш творческий потенциал» (Автор Потемкина Е. В., Потемкина О. Ф.), предназначенный для выявления уровня творческого потенциала. На основе полученных результатов мы видим, что высокий уровень показали 53% студентов (8 чел.), средний уровень выявлен у 20% студентов (3 чел.), низкий уровень имеют 27% студентов (4 чел.). Несмотря на преобладания высокого уровня, среди студентов есть те, которые показали недостаточный уровень сформированности творческих способностей.

Для определения уровня сформированности творческих способностей студентов мы также определили следующие критерии: использование знаний (Z), активность (A), самостоятельность (S), качество выполнения (K), оригинальность (O). На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что у студентов более развито использование творческих знаний (60% на среднем уровне), чуть меньше результаты по критериям самостоятельность и активность (47% на среднем уровне). Оригинальность и творческая активность у 47% развита на среднем уровне.

Результаты оценки по критериям показали о невысоком уровне сформированности творческих способностей у студентов. У студентов менее всего развиты активность, самостоятельность и оригинальность процесса деятельности.

На основании исследования уровня творческих способностей студентов на этапе диагностики была предложена методическая разработка, направленная на развитие творческих способностей у студентов

профессиональной образовательной организации в процессе изучения темы Лепка. ОП.11 Лепка и рисование. (Приложение 2-4). Важным результатом методической разработки является развитие творческих способностей студентов, их умения самостоятельно мыслить, находить нестандартные решения и выражать свои идеи через создание композиций.

После проведения формирующего этапа эксперимента мы использовали ту же диагностику определения уровня развития творческих способностей и получили следующие результаты. На основе полученных результатов мы видим, что высокий уровень показали 73% студентов (11 чел.), средний уровень выявлен у 20% студентов (3 чел.), низкий уровень имеют 7% студентов (1 чел.). На контрольном этапе эксперимента студенты показали высокий уровень сформированности творческих способностей. На низком уровне показатели критериев сформированности творческих способностей снизились: активность, самостоятельность и оригинальность на 27%, а на среднем и высоком уровне повысились: на среднем – активность и оригинальность на 7%, самостоятельность на 13%, на высоком уровне активность и оригинальность повысились на 20%, самостоятельность на 13%.

На основе этого можно сделать вывод, что методическая разработка способствовала углублению интереса обучающихся к изучению орнаментальной символики и исторического развития художественных форм, что позволило повысить уровень их аналитических и творческих навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью нашего исследования являлось на основе теоретического анализа литературы разработать и внедрить методическую разработку по дисциплине – «Рисование и лепка» ОП.11. Техника лепки. для студентов обучающихся по специальности «Повар-кондитер» Челябинского Механико-технологического техникума. В ходе решения задач нашего исследования получены следующие основные результаты.

1. Раскрыто понятие – «Творческие способности студентов» и его структуру.

2. Описаны возможности декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей.

3. Проанализированы современные методики преподавания декоративно-прикладного искусства, направленных на развитие креативности.

4. Проведен анализ состояния проблемы развития творческих способностей студентов в условиях Челябинского механико-технологического техникума.

5. Разработано и апробировано методическое пособие.

6. Проанализированы результаты опытно-практической работы и оценка эффективности предложенного методического пособия.

По итогам выполнения дипломной работы были сделаны выводы.

Творческие способности студентов профессиональных образовательных организаций представляют собой интегративное качество личности, включающее комплекс индивидуально-психологических особенностей, которые обеспечивают успешность творческой деятельности и готовность к генерации оригинальных идей и решений. Их структура носит многоуровневый характер и охватывает четыре ключевых компонента: когнитивный, мотивационно-личностный, эмоционально-волевой и деятельностно-практический. Развитие этих компонентов в студенческом

возрасте особенно актуально, поскольку соответствует периоду интенсивного личностного и профессионального становления.

Декоративно-прикладное искусство выступает мощным педагогическим средством развития творческих способностей студентов благодаря своей уникальной способности объединять эстетические, утилитарные и художественные функции. Занятия декоративно-прикладным искусством способствуют комплексному развитию всех структурных компонентов творческих способностей.

Современные методики преподавания ДПИ опираются на интеграцию традиционных и инновационных подходов, что позволяет максимально раскрыть творческий потенциал студентов. К ключевым инструментам относятся проектные и исследовательские методики, а также интерактивные и игровые технологии. Эти методики обеспечивают наглядность обучения, активизируют познавательный интерес, развивают навыки планирования и командной работы, снижают страх ошибки и создают благоприятную эмоциональную среду.

С целью анализа проблемы развития творческих способностей студентов нами проводилось исследование на базе ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» среди студентов 1 курса обучения по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. При проведении констатирующего эксперимента нами использовались следующие методики исследования: тест «Ваш творческий потенциал» (Автор Потемкина Е. В., Потемкина О. Ф.), критерии сформированности творческих способностей: использование знаний (Z), активность (A), самостоятельность (S),качество выполнения (K), оригинальность (O). На основе полученных результатов мы видим, что высокий уровень творческих способностей показали 53% студентов (8 чел.), средний уровень выявлен у 20% студентов (3 чел.), низкий уровень имеют 27% студентов (4 чел.). На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что у студентов более развито использование творческих знаний (60% на среднем уровне), чуть меньше результаты по критериям самостоятельность и

активность (47% на среднем уровне). Оригинальность и творческая активность у 47% развита на среднем уровне.

На основании исследования уровня творческих способностей студентов на этапе диагностики была предложена методическая разработка, направленная на развитие творческих способностей у студентов профессиональной образовательной организации в процессе изучения темы Лепка. ОП.11 Лепка и рисование. Важным результатом методической разработки является развитие творческих способностей студентов, их умения самостоятельно мыслить, находить нестандартные решения и выражать свои идеи через создание композиций. Целью заданий являлось повышение уровня знаний и практических умений, развитие творческих способностей обучающихся отделения «Повар-кондитер» Челябинского механико-технологического техникума. Реализованный подход позволил сформировать у обучающихся более целостное восприятие орнамента как выразительного и символического средства художественного выражения, развивая творческое мышление, внимательность и эстетическое восприятие.

В результате проведенной опытно-практической работы по развитию творческих способностей студентов ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» были достигнуты значительные результаты, подтверждающие эффективность предложенных методов и подходов. Анализ данных, собранных в ходе исследования и эксперимента, позволил сделать следующие выводы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

лексеева Л. П. Формирование эстетического вкуса у студентов профессиональной образовательной организации средствами декоративно-прикладного искусства / Л. П. Алексеева, И. Г. Самсонова, А. В. Подмарева // Вестник педагогических инноваций. – URL: https://www.vestnik-pi.ru/ru/2024_2_10r/ (дата обращения: 27.04.2026).

огоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. Богоявленская. – Москва : Академия, 2017. – 320 с.

оташева Н. П. Роль цифровых технологий в активизации познавательного интереса студентов в процессе преподавания декоративно-прикладного искусства / Н. П. Боташева, М. Х. Богатырёва, Л. М. Чомаева // МНКО. – 2023. – № 3 (100). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsifrovyh-tehnologiy-v-dekorativno-prikladnogo (дата обращения: 28.04.2026).

ыготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Москва : Юрайт, 2025. – 414 с.

узенко Н. В. Роль народного декоративно-прикладного искусства при обучении студентов художественных направлений подготовки / Н. В. Гузенко, Е. Н. Прилуцкая // Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. – 2023. – № 2 (79). – URL: iskusstva-pri-obuchenii-studentov-khudozhestvennykh-napravlenij-podgotovki.html (дата обращения: 27.04.2026).

ормидонтова Л. П. Сотворчество в обучении: психолого-педагогический аспект / Л. П. Дормидонтова // Вестник Екатерининского института. – 2011. – № 4 (16). – С. 23-25.

лисеева И. М. Особенности формирования креативного мышления студентов в дизайн-образовании / И. М. Елисеева, Ю. В. Романова, Е. И. Корзинова // Высшее образование сегодня. – 2022. – № 9. – С. 56–60.

ацепин А. Д. Художественное проектирование как средство развития творческих способностей обучающихся / А. Д. Зацепин // Научное мнение. – 2026. – № 1–2. – С. 144–154.

алганова Ю. С. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству / Ю. С. Калганова // Педагогика и психология образования. – 2013. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-studentov-v-protsesse-obucheniya-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu (дата обращения:

амнева С. Ю. Формирование проектной культуры как инновационный подход / С. Ю. Камнева // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – № 10 (18). – С. 45–49.

озловский В. Д. Художественное проектирование начала XX столетия. Женщины Баухауса / В. Д. Козловский, С. А. Пушкарева // Культура и искусство. – 2022. – № 6. – С. 75–84.

еонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – URL: https://vshp.pro/wp-content/uploads/2020/04/Leontev-A.N.-Deyatelnost.-Soznanie.-Lichnost.pdf (дата обращения: 28.04.2026).

ипихина А. А. Креативность и творчество как метод обучения / А. А. Липихина // Современные векторы развития инклюзии в культуре и образовании : мат. межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Хабаровск, 2025. – С. 55–60.

агомедов М. П. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования творческой активности студентов / М. П. Магомедов, А. С. Саидова // МНКО. – 2022. – № 1 (92). – URL:

еменский Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. – Москва : Просвещение, 2017. – 272 с.

оваляев В. В. Основы педагогического сопровождения творческой

деятельности студентов колледжа средствами декоративно-прикладного искусства / В. В. Поваляев // Концепт. – 2018. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-tvorcheskoy-deyatelnosti-studentov-kolledzha-sredstvami-dekorativno-prikladnogo-iskusstva (дата обращения: 27.04.2026).

убинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – URL: https://elib.manas.edu.kg/book/2562-Rubinshteyn%20osnovi%20obshey%20psikologii.pdf (дата обращения:

аирова М. М. Педагогическая профессиональная компетентность в развитии творческих способностей студентов / М. М. Таирова // Светоч науки. – 2025. – № 1. – С. 401–408.

шурелу Н. Н. Развитие умений творческой деятельности и качеств личностного развития студентов-дизайнеров при обучении декоративно-прикладному искусству в СПО / Н. Н. Ушурелу // Современные социальные и экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы регионального развития. – 2023. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-umeniy-pri-obuchenii-dekorativno (дата обращения: 27.04.2026).

айруллин А. Р. Развитие креативности учащихся на занятиях по декоративно-прикладному искусству / А. Р. Хайруллин, А. Р. Гареева // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. – 2022. – № 1–4 (62). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kreativnosti-uchaschihsya-na-zanyatiyah-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu (дата обращения: 28.04.2026).

ристенко Г. И. Развитие профессиональной креативности будущих мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в образовательном процессе колледжа: автореф. дисс. канд. пед. наук / Г. И. Христенко. – Воронеж, 2018. – URL:

budushchikh-masterov-dekorativno-prikladnogo-iskusstva (дата обращения:

енёва М. А. Модель формирования творческих способностей студентов педагогического образования посредством декоративно-прикладного искусства / М. А. Ценёва // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9–4. – С. 877–881.

ирах В. Г. Психолого-педагогические основы формирования творческих способностей обучающихся в кружках декоративно-прикладного искусства / В. Г. Чирах // Студенческие педагогические чтения: мат. Всерос. студ. науч.-практ. конф. – Донецк, 2025. – С. 306–310.

вачко Е. В. Развитие творческой активности и креативности студентов колледжа методами ТРИЗ-педагогики / Е. В. Швачко, И. А. Шварева // Инновационное развитие профессионального образования. – 2022. – № 3 (35). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskoy-aktivnosti-i-kreativnosti-studentov-kolledzha-metodami-triz-pedagogiki (дата обращения:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Тест «Каков ваш творческий потенциал?»

(Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В.)

Инструкция. Выберите один из предложенных вариантов ответов на следующие вопросы и утверждения.

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 собираетесь работать?

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 в своей жизни и в жизни других людей?

а) да, наверняка;

б) это маловероятно;

в) возможно.

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, которого 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 вы знать о нем все?

а) да;

б) нет, вы хотите научиться только самому основному;

в) нет, вы хотите только удовлетворить ваше любопытство.

9. Когда вы терпите неудачу, то:

а) какое-то время упорствуете вопреки здравому смыслу;

б) махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна;

в) продолжаете делать ваше дело, даже когда становится, очевидно, что препятствия непреодолимы.

10. По-вашему, профессию надо выбирать, исходя из:

а) своих возможностей, должных перспектив для себя;

б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней;

в) преимуществ, которые она обеспечит.

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по которому уже прошли?

а) да;

б) нет, боитесь сбиться с пути;

в) да, но только там, где местность вам понравилась и запомнилась.

12. Сразу же после какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все, что говорилось?

а) да, без труда;

б) всего вспомнить не сможете;

в) запоминаете только то, что вас интересует.

13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, то можете повторить его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения?

а) да, без затруднения;

б) да, если это слово легко запомнить;

в) повторите, но не совсем правильно.

14. В свободное время вы предпочитаете:

а) оставаться наедине, поразмыслить; б) находиться в компании;

в) вам безразлично, будете ли вы один или в компании.

15. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие только тогда, когда:

а) дело закончено и кажется вам отлично выполненным;

б) вы более или менее довольны;

в) вам еще не все удалось сделать.

16. Когда вы один:

а) любите мечтать о каких-то, даже может быть, абстрактных вещах;

б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие;

в) иногда любите помечтать, но о вещах, связанных с вашей работой.

17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней:

а) независимо от того, где и с кем вы находитесь;

б) вы можете делать это только в одиночестве;

в) только там, где будет не слишком шумно.

18. Когда вы отстаиваете какую-то идею:

а) можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы оппонентов;

б) останетесь при своем мнении, какие бы аргументы ни выслушали;

в) измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком сильным.

Обработка и интерпретация результатов.

Подсчитайте очки, которые вы набрали, следующим образом: за ответ «а» — 3 очка; за ответ «б» — 1 очко; за ответ «в» — 2 очка.

Вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности; вопросы 2, 3, 4, 5 — веру в себя; вопросы 9 и 15 — постоянство; вопрос 10 — амбициозность; вопросы 12 и 13 — слуховую память; вопрос 11 — зрительную память; вопрос 14 — ваше стремление быть независимым; вопросы 16, 17 — способность абстрагироваться; вопрос 18 — степень сосредоточенности.

Эти способности и составляют качества творческого потенциала. Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого потенциала.

Высокий: 49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который предоставляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества.

Средний: От 24 до 48 очков. У вас вполне хороший творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете.

Низкий: 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, еще не обрел силу, и его необходимо развивать. Но быть может, вы просто недооцениваете себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этих мыслей и таким образом решите проблему.

Приложение 2

Изображения для раздела орнаментальной композиции.

Классификация орнаментов

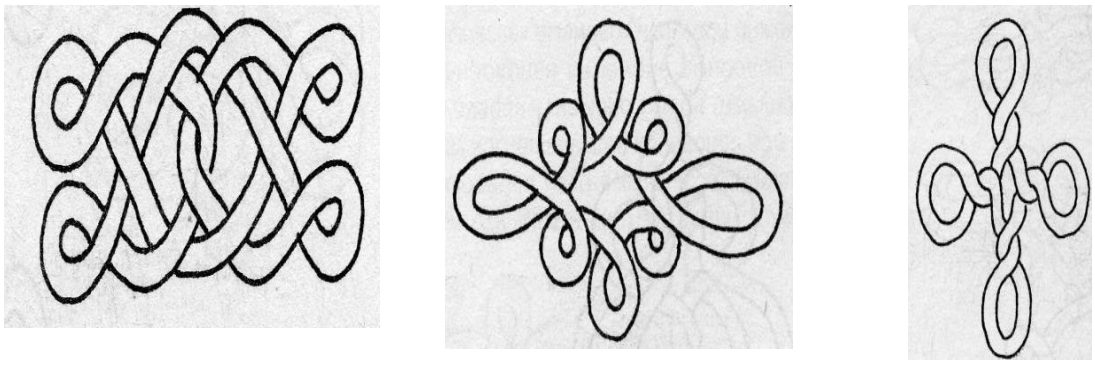

Рис 1. Технический орнамент.

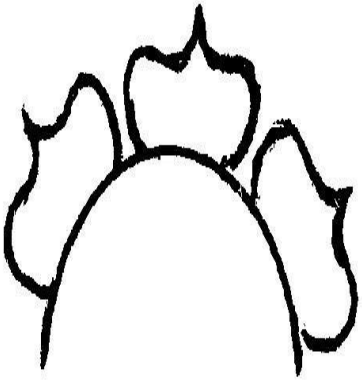

Рис 3. Геометрический Орнамент.

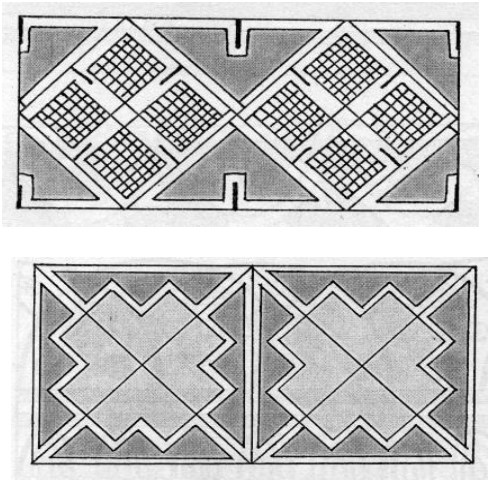

Рис 2. Караван верблюдов.

Символический орнамент.

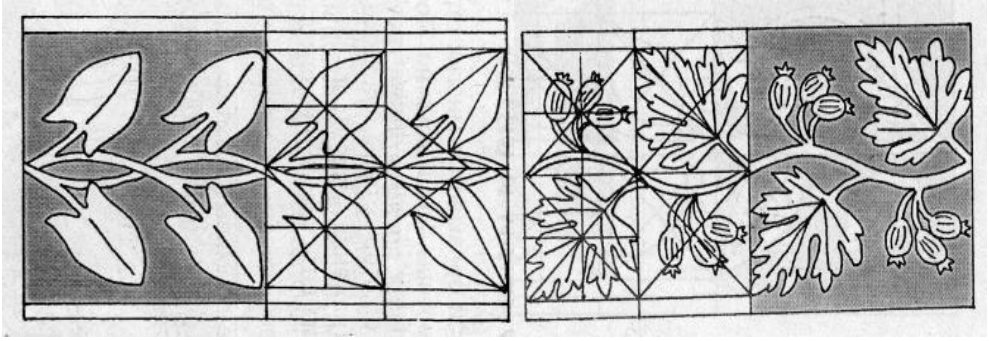

Рис 4. Растительный орнамент.

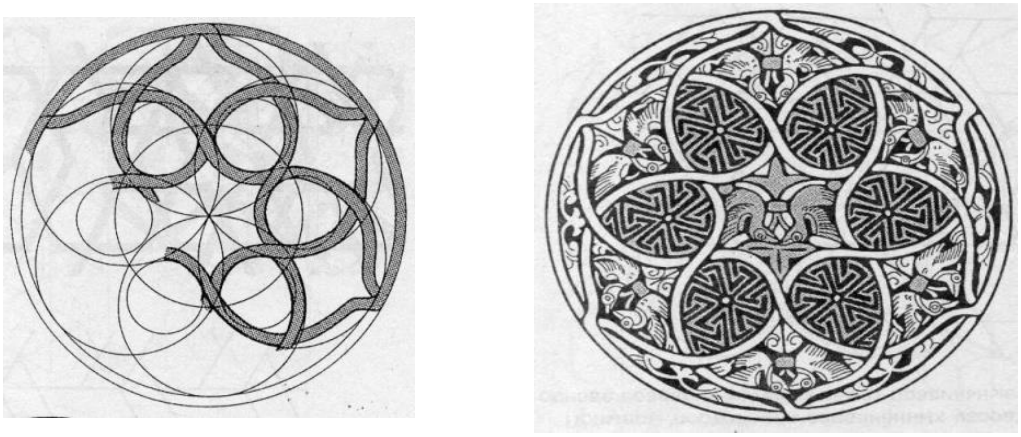

Рис 5. Каллиграфический орнамент.

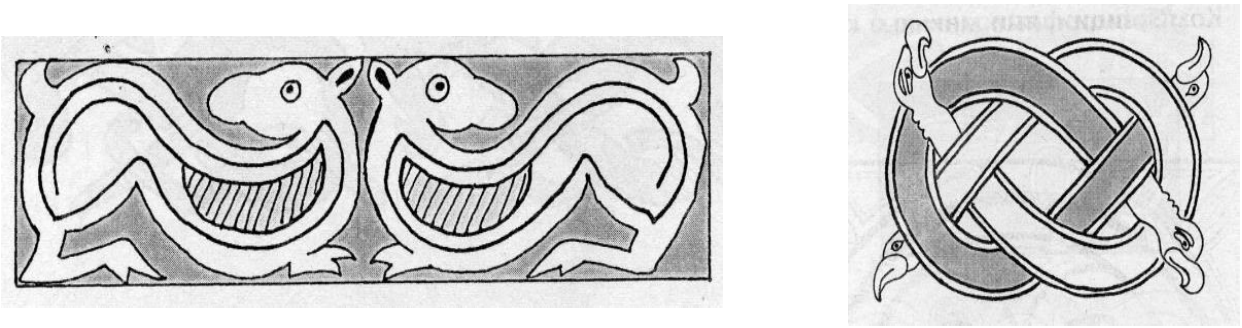

Рис 6. Животный орнамент.

Приложение 3

Глоссарий терминов

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся: точки, пятно, линия, цвет, фактура.

Все они являются, в то же время, элементами композиции. Естественно, эти средства приобретают в орнаментальном художественном произведении более сложные и разнообразные формы, превращаются в орнаментальные мотивы – геометрические или изобразительные, в зависимости от поставленных задач и целей.

Наконец, композицией следует считать как непосредственную практическую работу художника, так и конечный результат творчества – художественное произведение.

Орнамент – узор, построенный на ритмическом повторении и чередовании элементов (мотивов), предназначенный для украшения предметов, поверхностей, архитектурных сооружений и т.д. .

Орнаментальная композиция – структура узора, организация мотивов в целостное художественное построение с учётом ритма, симметрии, масштаба и других выразительных средств.

Мотив орнаментальный – основной повторяющийся элемент орнамента, его смысловой и визуальный центр (например, лист, цветок, геометрическая фигура).

Раппорт – минимальная площадь, занимаемая одним полным циклом мотива и промежутком до следующего; базовый повторяющийся блок в орнаментальной композиции.

Статичная композиция – орнаментальное построение, передающее ощущение покоя и устойчивости; обычно строится по вертикальным или горизонтальным осям, с использованием симметричных и уравновешенных мотивов, без динамичных разворотов.

Динамичная композиция – орнамент, создающий впечатление движения и энергии за счёт ракурсов, наклонов, асимметрии и неравномерного ритма мотивов.

Стилизация природных форм – декоративное обобщение и упрощение реальных объектов природы (растений, животных, пейзажей) с целью превращения их в выразительные элементы орнамента; включает упрощение, утрирование характерных черт, абстрагирование от деталей.

Ракурс в орнаменте – положение изображаемого мотива относительно зрителя (вид сверху, сбоку, в три четверти, под углом), влияющее на восприятие динамики и объёма в орнаментальной композиции.

Термины задания 1.

Орнамент предметной среды – узор, созданный на основе стилизации объектов рукотворного мира (предметов быта, техники, архитектуры и т. д.), используемый для декоративного оформления поверхностей.

Мотив предметной среды в орнаменте – стилизованное изображение конкретного предмета или его элемента, превращённое в повторяющийся декоративный элемент.

Динамичная орнаментальная композиция – построение узора, создающее визуальное ощущение движения за счёт асимметрии, ракурсов, неравномерного ритма, наклона мотивов и контрастов формы/размера.

Разворот мотива – поворот элемента орнамента вокруг своей оси или относительно композиционной плоскости; приём, усиливающий динамику узора.

Ритм в орнаменте – закономерное чередование мотивов и интервалов между ними; может быть равномерным, нарастающим, убывающим или неравномерным – в динамичных композициях часто используется неравномерный ритм.

Стилизация предметных форм – декоративное обобщение реальных предметов с упрощением силуэта, выделением характерных черт и адаптацией к требованиям орнаментальной композиции.

Тестовые задания по глоссарию

Тестовая часть предназначена для проверки знаний обучающихся по терминологической части учебной дисциплины «Рисование и лепка» ОП11. Техника лепки растительного орнамента как развитие творческих способностей. Тест включает в себя 2 варианта с 4 заданиями.

Ключи ответов:

1 вариант			
1. А-Ж; Б-Д; В-З; Г-Е	2. В	3. Орнамент предметной среды	4. Б+опр.
2 вариант			
1. А-Е; Б-Д; В-З; Г-А	2. А	3. Ритм в орнаменте	4. А+опр.

Шкала оценки:

Ответы	Оценки
8 правильных ответов (100%)	отлично
7 правильных ответов (88%)	хорошо
6 правильных ответов (75%)	удовлетворительно
5 правильных ответов (63%)	неудовлетворительно

Формула вычисления: X÷Y×100%

Где число «X» сумма правильных ответов, а число «Y» общее количество вопросов.

1 вариант

Задание 1. Соотнесите определение с термином

А) Орнамент	Д) структура узора, организация мотивов в целостное художественное построение с учётом ритма, симметрии, масштаба и других выразительных средств
Б) Орнаментальная композиция	Е)– положение изображаемого мотива относительно зрителя (вид сверху, сбоку, в три четверти, под углом), влияющее на восприятие динамики и объёма в орнаментальной композиции

В) Раппорт	Ж) узор, построенный на ритмическом повторении и чередовании элементов (мотивов), предназначенный для украшения предметов, поверхностей, архитектурных сооружений и т.д.
Г) Ракурс в орнаменте	З) минимальная площадь, занимаемая одним полным циклом мотива и промежутком до следующего; базовый повторяющийся блок в орнаментальной композиции
Ответ:	

Задание 2. Выберите правильный вариант определения термина орнамент.

А) Структура узора, организация мотивов в целостное художественное построение с учётом ритма, симметрии, масштаба и других выразительных средств

Б) Узор, созданный на основе стилизации объектов рукотворного мира (предметов быта, техники, архитектуры и т.д.), используемый для декоративного оформления поверхностей

В) Узор, построенный на ритмическом повторении и чередовании элементов (мотивов), предназначенный для украшения предметов, поверхностей, архитектурных сооружений и т.д.

Г) закономерное чередование мотивов и интервалов между ними; может быть равномерным, нарастающим, убывающим или неравномерным – в динамичных композициях часто используется неравномерный ритм

Ответ:

Задание 3. К какому термину дано определение, напишите его.

Узор, созданный на основе стилизации объектов рукотворного мира (предметов быта, техники, архитектуры и т.д.), используемый для декоративного оформления поверхностей

Ответ:

Задание 4. Выберите неверное определение данного к художественном у термину. Напишите правильное определение.

А) Разворот мотива – поворот элемента орнамента вокруг своей оси или относительно композиционной плоскости; приём, усиливающий динамику узора

Б) Раппорт – узор, построенный на ритмическом повторении и чередовании элементов (мотивов), предназначенный для украшения предметов, поверхностей, архитектурных сооружений и т.д.

Ответ:

Правильное определение:

2 вариант

Задание 1. Соотнесите определение с термином.

А) Орнамент предметной среды	Д) декоративное обобщение реальных предметов с упрощением силуэта, выделением характерных черт и адаптацией к требованиям орнаментальной композиции
Б) Стилизация предметных форм	Е) узор, созданный на основе стилизации объектов рукотворного мира (предметов быта, техники, архитектуры и т.д.), используемый для декоративного оформления поверхностей
В) Динамичная орнаментальная композиция	Ж) декоративное обобщение и упрощение реальных объектов природы с целью превращения их в выразительные элементы орнамента; включает упрощение, утрирование характерных черт, абстрагирование от деталей
Г) Стилизация природных форм	З) построение узора, создающее визуальное ощущение движения за счёт асимметрии, ракурсов, неравномерного ритма, наклона мотивов и контрастов формы/размера
Ответ:	

Задание 2. Выберите правильный вариант определения термина стили зация предметных форм.

А) декоративное обобщение реальных предметов с упрощением силуэта, выделением характерных черт и адаптацией к требованиям орнаментальной композиции

Б) Стилизованное изображение конкретного предмета или его элемента, превращённое в повторяющийся декоративный элемент

В) Положение мотива относительно зрителя (вид спереди, сбоку, сверху, в три четверти, под углом), влияющее на динамику и объёмность композиции.

Г) Поворот элемента орнамента вокруг своей оси или относительно композиционной плоскости; приём, усиливающий динамику узора.

Ответ:

Задание 3. К какому термину дано определение, напишите его.

Закономерное чередование мотивов и интервалов между ними; может быть равномерным, нарастающим, убывающим или неравномерным – в динамичных композициях часто используется неравномерный ритм

Ответ:

Задание 4. Выберите неверное определение данного к художественном у термину. Напишите правильное определение.

А) Статичная композиция – орнамент, создающий впечатление движения и энергии за счёт ракурсов, наклонов, асимметрии и неравномерного ритма мотивов

Б) Орнаментальная композиция – структура узора, организация мотивов в целостное художественное построение с учётом ритма, симметрии, масштаба и других выразительных средств

Ответ:

Правильное определение:

Приложение 4

Наглядный материал методической разработки по дисциплине – «Лепка и рисование» ОП.11. Техника лепки растительного орнамента как развитие творческих способностей

Рис 1. Выполнение лепки овощей

Рис 2. Выполнение лепки растительного орнамента

Рис. 3

Рис.4.

Рис.5.

Рис 7. Выполнение лепки цветов

Рис 8. Выполнение лепки объемных фигур