

УДК 659.125

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ДИЗАЙНУ

Лян Юхо,Аспирант, Белгородский государственный институт искусств и культуры Белгород, Россия
429703551@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются эстетические способности и методы их развития у будущих художественных дизайнеров. Развитие эстетических способностей на занятиях по художественному дизайну способствует передаче традиций одновременно с формированием инновационного мышления студентов, расширению и углублению кругозора обучающихся, воспитанию их чувств и междисциплинарных компетенций. Эстетическое образование строится на следующих принципах: принцип сочетания традиций и инноваций, принцип эмоциональности и принцип практичности. Некоторые педагоги уделяют внимание, главным образом, технике изобразительного искусства и передаче принципов эстетической теории, игнорируя необходимость обучения студентов эстетической эмоциональной выразительности. В статье перечисляются такие методы обучения художественному дизайну в контексте эстетического развития студентов, как метод междисциплинарного обучения, метод проектного обучения, метод экскурсий, метод пленэрного рисования, метод использования информационно-коммуникативных технологий. Каждый метод из перечисленных выше кратко характеризуется, а также иллюстрируется с применением конкретных примеров.

Ключевые слова: эстетические способности; художественный дизайн; высшее образование; методы обучения; подготовка дизайнеров; дизайнерская эстетика; эстетика в обучении.

METHODS OF DEVELOPING STUDENTS' AESTHETIC ABILITIES IN ART DESIGN CLASSES

Liang Yuhe,Postgraduate, Belgorod State Institute of Arts and Culture Belgorod, Russia
429703551@qq.com

ABSTRACT

The article discusses aesthetic abilities and methods of their development in future art designers. The development of aesthetic abilities in art design classes contributes to the transfer of traditions simultaneously with the formation of innovative thinking of students, the expansion and deepening of the horizons of students, the education of their feelings and interdisciplinary competencies. Aesthetic education is based on the following principles: the principle of combining

traditions and innovations, the principle of emotionality and the principle of practicality. Some teachers pay attention mainly to the technique of fine art and the transfer of the principles of aesthetic theory, ignoring the need to teach students aesthetic emotional expressiveness. The article lists such methods of teaching art design in the context of aesthetic development of students as the method of interdisciplinary learning, the method of project-based learning, the method of excursions, the method of plein air drawing, the method of using information and communication technologies. Each method listed above is briefly characterized and illustrated using specific examples.

Keywords: aesthetic abilities, art design, higher education, teaching methods, training designers, design aesthetics, aesthetics in teaching

---

Актуальность работы состоит в необходимости развития эстетических компетенций у студентов, которые получают специальность художественного дизайнера. Специалисты по дизайну должны не только создавать качественные проекты, применимые в практической жизни людей, но также уметь создать у представителей целевой аудитории соответствующее эмоциональное состояние и обеспечить своим продуктам конкурентное преимущество.

Цель – анализ существующих методов совершенствования эстетических способностей будущих специалистов по художественному дизайну в рамках системы высшего образования.

Материал и методы исследования. Материалом исследования выступают работы учёных из России и Китая относительно эстетических способностей и их развития у студентов на занятиях, связанных с художественным дизайном. Методами работы являются анализ теоретических источников и методический анализ.

Результаты и их обсуждение. Эстетические способности представляют собой совокупность индивидуально психологических особенностей человека, благодаря которым открывается возможность осуществлять эстетическую деятельность, то есть, эстетически воспринимать и переживать явления действительности и искусства, оценивать их посредством суждения вкуса и соотнося с идеалом, создавать различные новые эстетические ценности в различных сферах, к примеру, в труде, в поведении, в науке и технике. Эстетические способности важны при осуществлении любой творческой деятельности, включая, в том числе, также и художественный дизайн.

Хотя частично эстетические способности закладываются генетически, чтобы они получили полноценное развитие, необходимо осуществлять целенаправленную педагогическую работу, в том числе и в сфере высшего художественного образования. В наши дни многие преподаватели до сих пор ограничиваются передачей студентам формальных знаний по эстетике, а также отработке практических навыков. Тем не менее, воспитанию художественного вкуса и эстетического чувства уделяется недостаточно внимания [7].

Преимущества развития на высоком уровне эстетических способностей специалистов по художественному дизайну перечисляются ниже [1].

Первым преимуществом является возможность передачи эстетической культуры и художественных традиций будущим поколениям. Наследование традиционной культуры и искусства может быть более эффективным в том случае, если студенты не просто поймут принципы создания произведений искусства и научатся создавать похожие работы, но также сумеют их качественно прочувствовать, и передать эмоции зрительской аудитории.

Рекомендуется изучать как мировые эстетические традиции, так и художественную эстетику того места, откуда студенты родом. Первое поможет им расширить общекультурный кругозор, а второе – позволит лучше понять собственные корни. Если говорить о мировой эстетике, то не следует ограничиваться западной культурой; следует также подробно рассмотреть китайскую, японскую, индийскую, южноамериканскую и иную эстетику, чтобы дать студентам большой выбор для формирования собственного художественного стиля, а также большее пространство для смелых экспериментов в дизайнерской деятельности [3].

В качестве второго преимущества можно назвать возможность всестороннего развития студентов. Эстетическое воспитание поможет им не только освоить практические навыки художественного дизайна, но также поспособствует их личностному развитию.

Кроме этого, эстетика включает не только искусствоведение и историю дизайна, но также и элементы целого ряда других дисциплин, к которым относятся психология, культурология, социология и т. д. Подобная интеграция способствует подготовке специалистов, способных ориентироваться в различных сферах, а также способных к созданию междисциплинарных проектов на стыке нескольких дисциплин.

Существующие принципы развития эстетических способностей будущих дизайнеров в системе высшего образования включают в себя [8]:

Принцип сочетания традиций и инноваций. Эстетическое образование одновременно помогает обучающимся впитать художественные традиции предыдущих эпох и развить их инновационное творческое мышление, позволяющее им создавать прорывные произведения искусства.

Принцип эмоциональности. Эстетика – это не только и не столько набор теоретических правил и принципов. Это, в первую очередь, те эмоции, которые дизайнер передаёт представителям целевой аудитории продукта, а также обеспечивает ему конкурентное преимущество.

Принцип практичности. Произведения дизайна предназначаются для определённых аспектов человеческой жизни. Дизайнеры создают проекты одежды, мебели, городских пространств, предметов декоративно-прикладного искусства. Следовательно, их проекты должны быть не только эстетически привлекательными, но также и удобными в практическом использовании.

Ниже перечисляются определённые методы, с помощью которых можно развивать эстетические способности у будущих художественных дизайнеров. В таблице 1 даётся краткая характеристика некоторых из них.

Таблица 1. Краткая характеристика некоторых часто используемых на занятиях по художественному дизайну [2].

Метод	Характеристика метода
Метод междисциплинарного обучения	Эстетическое образование включает в себя элементы различных дисциплин, таких как искусствоведение, изобразительное искусство, дизайн, культурология, психология, история и т. д. Междисциплинарное обучение позволит сформировать и развить более многоаспектные и комплексные эстетические способности.
Метод проектного обучения	При использовании метода проектного обучения студенты обучаются в процессе самостоятельного планирования и разработки решений для некой проблемы или задачи. Такая

	деятельность становится учебным проектом, и в результате него учащиеся должны достичь осязаемого, практически значимого результата, создать конечный продукт.
Метод экскурсий	Чтобы лучше понять практическое применение дизайнерских принципов, необходимо не только практиковать создание собственных произведений, но также и наблюдать большое количество работ других художников. Для этого педагогам следует чаще выводить студентов на экскурсии в музеи, художественные галереи и на частные выставки.
Метод пленэрного рисования	Метод предполагает выезд студентов на природу, где они могут создать готовые произведения искусства с натуры при естественном освещении.
Метод использования информационно-коммуникативных технологий	Предполагает применение достижений современной науки и техники в образовательном процессе. Включает в себя технологии искусственного интеллекта, больших данных, машинного обучения и т. д., графические и видео-редакторы (Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver) и др.

Все эти методы широко используются в наши дни при подготовке будущих художественных дизайнеров. Ниже приводятся конкретные примеры каждого из этих методов.

Метод междисциплинарного обучения включает в себя интеграцию художественного дизайна с другими дисциплинами. Так, интегрируя художественный дизайн с искусством кинематографа, историей и музыкой существует возможность обсудить цветовые решения, костюмы, декорации и т. д. различных классических фильмов. В частности, фильм «Гранд-отель 'Будапешт'» (2014 год; режиссёр Уэс Андерсон; по мотивам рассказов Стефана Цвейга) помогает понять связь дизайнерских решений с идеей фильма, передачей этнического колорита, атмосферы эпохи и т. д.

Метод проектного обучения заключается в создании совместного проекта силами студентов. Это может быть дизайн линии одежды, общественного пространства и т. д. По итогам прохождения дисциплины студентам нужно представить свои проекты преподавателям и соученикам для их оценки, а также обосновать концепцию и раскрыть процесс создания проекта и его результаты [4].

Метод экскурсий лучше всего применять в большом городе, где есть достаточное количество музеев и галерей, а также постоянно проводятся частные выставки различной направленности. Так, в Санкт-Петербурге это Эрмитаж, Русский музей, Музей современного искусства «Эрарта» и т. д., тогда как в Москве – Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей современного искусства «Гараж» и т. д. Тем не менее, в малых городах также можно найти возможность для посещения культурно-выставочных мероприятий, к примеру, в краеведческом музее, в местной художественной школе и т. д.

Метод пленэрного рисования можно применять в различных местах: в городском парке, в зоопарке, на улице, во дворе ВУЗа и т. д. Возможен также пленэр в помещении: к примеру, в музее студенты могут перерисовывать картины или декоративно-прикладные экспонаты [6].

Метод использования информационно-коммуникативных технологий является наиболее перспективным из используемых в настоящее время. В качестве примеров его

использования можно привести: создание иллюстраций с помощью Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и т. д.; видеомонтаж в рамках различных компьютерных систем; использование искусственного интеллекта при создании проектов, а также при сборе данных, необходимых для получения более качественного результата; проведение дистанционных занятий; взаимодействие со студентами, преподавателями и художественными дизайнерами из других городов и стран посредством использования сети Интернет; посещение выставок и музеев в режиме онлайн и т. д. В будущем ожидается стремительное развитие виртуальной и дополненной реальности при подготовке нового поколения художественных дизайнеров, а также более активное внедрения искусственного интеллекта и некоторых других направлений в образовательный процесс [5].

Все перечисленные и охарактеризованные в статье методы важно использовать в комплексе, чтобы они успешно дополняли друг друга. Кроме этого, однократное использование каждого из этих методов не может дать положительного эффекта; важно придерживаться регулярности в их применении, а также корректировать выбранную стратегию в том случае, если в образовательной среде изменились те или иные обстоятельства.

Выводы. По итогам работы можно сделать вывод о наличии большого количества методов развития эстетических способностей будущих художественных дизайнеров. Эффективное регулярное и комплексное применение всех или большинства этих методов позволит подготовить большее количество грамотных специалистов, которые не просто хорошо владеют техническими навыками, но также и способны качественно прочувствовать создаваемые объекты и явления, а также передать эти чувства целевой аудитории. Так как дизайнеры создают предметы, имеющие прикладную ценность, то им важно создать эстетически привлекательный и удобный продукт, чтобы привлечь больше потребителей к нему и получить конкурентное преимущество на рынке.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в более детальном рассмотрении каждого из обозначенных в статье методов, а также в разработке подробных практических рекомендаций относительно применения методов развития эстетических способностей обучающихся на практике.

Список литературы:

1. Деспамес Л.П., Бузина Н.О. Развитие креативности в проектной деятельности студентов-дизайнеров // Проблемы современного педагогического образования. – Ялта, 2022. – № 75-2. – С. 104-107.
2. Ли Чжэнь. Развитие эстетических способностей будущих специалистов в области художественного дизайна в системе высшего образования в новую эпоху // Исследования в области художественного образования. – Баотоу, 2022. – №2. – С. 144-145.
3. Линь Синьсинь, Ван Сяодун. Исследование инновационного развития подготовки будущих художественных дизайнеров в университетах с точки зрения эстетического образования // Журнал университета Суйхуа. – Суйхуа, 2024. – №44(8). – С. 117-119.
4. Овчинникова А. В. Формирование эстетических качеств будущих дизайнеров // Инновации. Наука. Молодежь - 2024. Материалы Всероссийской научно-практической студенческой конференции. – Челябинск, 2024. – С. 226-228.
5. Сюй Хай. Исследование стратегий развития эстетического сознания студентов в области художественного дизайна в университетах в эпоху искусственного

интеллекта // Популярная литература и искусство. – Чунцин, 2025. – №3. – С. 132–134.

6. Ту Сяоин, Тан Хун, Се Луцзе, Лун Ваньцю. Дорога к будущему дизайнерскому образованию. Развитие эстетических способностей будущих дизайнеров с использованием инновационных образовательных технологий // Шанхайская мода. – Шанхай, 2024. – №5. – С. 129–131.
7. Цяо Хэн. Исследование построения системы эстетического воспитания студентов, обучающихся, согласно специальности, «Художественный дизайн» в современных высших учебных заведениях // Промышленный дизайн. – Пекин, 2022. – №11. – С. 52–54.
8. Чжан Сян. Цели и задачи современного эстетического воспитания и способы их реализации на практике // Красота и время (часть 1). – Хух-Хото, 2022. – №4. – С. 125–129.

References:

1. Depsames L.P., Buzina N.O. Development of creativity in the project activities of design students // Problems of modern pedagogical education. - Yalta, 2022. - No. 75-2. - P. 104-107.
2. Li Zhen. Development of aesthetic abilities of future specialists in the field of artistic design in the system of higher education in the new era // Research in the field of art education. - Baotou, 2022. - No. 2. - P. 144-145.
3. Lin Xinxin, Wang Xiaodong. Research on the innovative development of training future art designers in universities from the point of view of aesthetic education // Journal of Suihua University. - Xuhua, 2024. - No. 44 (8). - P. 117-119.
4. Ovchinnikova A. V. Formation of aesthetic qualities of future designers // Innovations. Science. Youth - 2024. Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Student Conference. - Chelyabinsk, 2024. - P. 226-228.
5. Xu Hai. Research on the Development Strategies of Students' Aesthetic Consciousness in the Field of Artistic Design at Universities in the Era of Artificial Intelligence // Popular Literature and Art. - Chongqing, 2025. - No. 3. - P. 132-134.
6. Tu Xiaoying, Tang Hong, Xie Lujie, Long Wanqiu. The Road to Future Design Education. Developing the Aesthetic Abilities of Future Designers Using Innovative Educational Technologies // Shanghai Fashion. - Shanghai, 2024. - No. 5. - P. 129-131.
7. Qiao Heng. Research on the Construction of a System of Aesthetic Education for Students Majoring in Artistic Design in Modern Higher Education Institutions // Industrial Design. - Beijing, 2022. - No. 11. - P. 52-54.
8. Zhang Xiang. Goals and objectives of modern aesthetic education and ways of their implementation in practice // Beauty and time (part 1). - Hohhot, 2022. - No. 4. - P. 125-129.