

Новосибирский государственный педагогический университет

№ 1 2025

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА

MODERN TENDENCIES OF FINE,
DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN

Учредитель:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»

© ФГБОУ ВО «НГПУ», 2025

Все права защищены

Журнал «Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна / Modern tendencies of fine, decorative and applied arts and design» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-77605 от 31 декабря 2019 г.

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Общероссийской общественной организации Союз Дизайнеров России

Редакционная коллегия

М. В. Соколов – главный редактор, д-р пед. наук, проф. Института искусств НГПУ, член Союза дизайнеров России, Новосибирск

С. П. Ломов – д-р пед. наук, проф. МПГУ, академик Российской академии художеств, Москва

Ю. В. Назаров – д-р искусствоведения, проф., Москва

А. Н. Лаврентьев – д-р искусствоведения, проф., член Союза дизайнеров России, член Московского союза художников, Москва

Л. Г. Медведев – д-р пед. наук, проф., академик Российской академии образования, Омск

Н. К. Соловьев – д-р искусствоведения, проф., Москва

О. В. Шалыпин – д-р пед. наук, проф., Новосибирск

Ляо Чжэндин – канд. искусствоведения Педагогического университета Цзянси, Китай

Х. А. Бенаи – д-р архитектуры, проф., декан архитектурного факультета Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Донецкая Народная Республика

Editorial Board

M. V. Sokolov – Editor-in-chief, Dr. of Sciences (Pedagogics), Professor of NSPU, Member of the Union of designers of Russia, Novosibirsk

S. P. Lomov – Dr. of Sciences (Pedagogics), Professor of MPGU, Academician of the Russian Academy of Education, Moscow

Yu. V. Nazarov – Dr. of Art History, Professor, President of the Union of designers of Russia, Moscow

A. N. Lavrentyev – Dr. of Art History, Professor, Member of the Union of designers of Russia, Member of the Moscow artists Union, Moscow

L. G. Medvedev – Dr. of Sciences (Pedagogics), Professor of OmGPU, Academician of the Russian Academy of Education, Member of the Fine artists Union, Omsk

N. K. Solovyev – Dr. of Art History, Professor, Moscow

O. V. Shalyapin – Dr. of Sciences (Pedagogics), Professor of NSPU, Novosibirsk

Liao Zhengding – Cand. of Art History of Jiangxi Pedagogical University, China

H. A. Benai – Dr of Architecture, Professor, Dean of the Faculty of Architecture of the Donbass National Academy of Construction and Architecture, Donetsk People's Republic

Журнал основан в 2016 г. Выходит 2 раза в год Электронная верстка И. Т. Ильюк В авторской редакции Адрес редакции: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 79, т. (383) 221-52-70 Адрес издательства: 630126, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28, т. (383) 244-06-62	Печать цифровая. Бумага офсетная. Усл.-печ. л. 14,4. Уч.-изд. л. 10,2. Тираж 1000 экз. Заказ № 42. Формат 70×108/16. Цена свободная Дата выхода в свет: 13.05.2025 Отпечатано в Издательстве НГПУ
--	---

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

<i>Жданова Н. С.</i> (Магнитогорск) Пути сохранения декоративно-прикладного искусства в условиях глобализации дизайна	7
<i>Семенов О. Г.</i> (Новосибирск) Об особенностях графического дизайна упаковки в современных условиях	16
<i>Сердюкова Н. С.</i> (Новосибирск) Некоторые аспекты истории развития образного восприятия в зарубежной практике	23
<i>Панченко О. В.</i> (Новосибирск) Особенности элементов композиции в структуре дизайна упаковки	29
<i>Орлова Е. М.</i> (Хабаровск) Символическое мышление у студентов художественных специальностей	36
<i>Овсянникова А. А., Колесникова О. В.</i> (Новосибирск) Роль Международного Сибирского фестиваля керамики в процессе развития детей системы дополнительного образования Новосибирской области	42

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА, ДИЗАЙНЕРА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

<i>Екатериனுшкина А. В.</i> (Магнитогорск) Практико-ориентированный подход в магистерских исследованиях творческих направлений	49
<i>Новикова И. С., Шмаков В. А.</i> (Новосибирск) Развитие пространственного мышления у подростков на занятиях художественной керамикой	56
<i>Зубрилин К. М., Рудова М. А.</i> (Москва) Как искусственный интеллект меняет подходы к проектированию: на примере создания, изменения и визуализаций скетчей	61
<i>Разуменко И. А.</i> (Новосибирск) Формирование пространственного мышления у студентов художественных направлений	72
<i>Мещерякова С. А., Ячменёва В. В.</i> (Магнитогорск) Фелтинг в декорировании объектов интерьера	78
<i>Сухарев А. И.</i> (Омск) Информальное образование студентов художественного направления подготовки	83
<i>Гужавина А. Э.</i> (Новосибирск) Развитие творческого мышления студентов в процессе проектной деятельности на занятиях по бумагопластике	89
<i>Саляева Т. В.</i> (Магнитогорск) Составление орнаментальной композиции на основе стилизации бионических форм	97
<i>Заринова А. А., Ячменёва В. В.</i> (Магнитогорск) Урало-сибирская роспись в современном интерьере	103

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

<i>Кравченко К. А.</i> (Новосибирск) Об отдельных проблемах современного высшего художественно-педагогического образования	109
<i>Антоненко Ю. С.</i> (Магнитогорск) Развитие творческих способностей молодежи на мастер-классах МКГ	117

Шаляпин О. В., Пестерева Е. А. (Новосибирск) Педагогические условия обучения живописи учащихся художественного колледжа в условиях пленэрной практики.....	125
Сердюкова Н. С., Бычкова А. С. (Новосибирск) Специфика оценки сюжетно-тематических работ школьников на уроках изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе	131
Исакова А. Д. (Новосибирск) Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии	139
Кравченко К. А., Кабачевская А. В. (Новосибирск) Психологические особенности цветовосприятия в подростковом возрасте на занятиях по живописи	145
Хрипунова Е. А. (Магнитогорск) Роль декоративно-прикладного искусства в формировании творческого потенциала личности в системе дополнительного образования	152
Сухарев П. А., Багмут Ю. К. (Новосибирск) Выстраивание художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования	159

CONTENTS

PART 1. THE HISTORY AND THEORY OF FINE, DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN

<i>Zhdanova N. S.</i> (Magnitogorsk) Ways to preserve decorative and applied arts in the conditions of globalization of design.....	7
<i>Semenov O. G.</i> (Novosibirsk) About the features of graphic design of packaging in modern conditions.....	16
<i>Serdyukova N. S.</i> (Novosibirsk) Some aspects of the history of the development of figurative perception in foreign practice	23
<i>Panchenko O. V.</i> (Novosibirsk) Features of composition elements in the structure of packaging design	29
<i>Orlova E. M.</i> (Khabarovsk) Symbolic thinking in art students	36
<i>Ovsyannikova A. A., Kolesnikova O. V.</i> (Novosibirsk) The role of the International Siberian ceramics festival in the development of children in the additional education system of the Novosibirsk region	42

PART 2. PROFESSIONAL TRAINING OF AN ARTIST OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS, A DESIGNER AT A HIGHER SCHOOL

<i>Ekaterinushkina A. V.</i> (Magnitogorsk) A practice-oriented approach to master's degree studies in creative fields.....	49
<i>Novikova I. S., Shmakov V. A.</i> (Novosibirsk) Development of spatial thinking in adolescents in art ceramics classes	56
<i>Zubrilin K. M., Rudova M. A.</i> (Moscow) How artificial intelligence is changing approaches towards design: using the example of creating, modifying and visualizing sketches.....	61
<i>Razumenko I. A.</i> (Novosibirsk) Formation of spatial thinking among students of artistic directions.....	72
<i>Meshcheryakova S. A., Yachmeneva V. V.</i> (Magnitogorsk) Felting in decoration of interior objects	78
<i>Sukharev A. I.</i> (Omsk) Informative education of art students	83
<i>Guzhavina A. E.</i> (Novosibirsk) Development of students' creative thinking in the process of project activities in paper-plastic classes.....	89
<i>Salyaeva T. V.</i> (Magnitogorsk) Making an ornamental composition based on stylization of bionic shapes.....	97
<i>Zaripova A. A., Yachmeneva V. V.</i> (Magnitogorsk) Ural-Siberian painting in a modern interior.....	103

PART 3. MODERN ISSUES OF TEACHING METHODS OF FINE, DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

<i>Kravchenko K. A.</i> (Novosibirsk) About some problems of modern higher art and pedagogical education.....	109
<i>Antonenko Yu. S.</i> (Magnitogorsk) Development of creative abilities of youth at MCG master classes.....	117
<i>Shalyapin O. V., Pestereva E. A.</i> (Novosibirsk) Pedagogical conditions of teaching painting to art college students in the conditions of plein air practice.....	125
<i>Serdyukova N. S., Bychkova A. S.</i> (Novosibirsk) The specifics of evaluating the subject-themed works of schoolchildren in art lessons in secondary school.....	131

<i>Isakova A. D.</i> (Novosibirsk) The development of creative imagination among students of the children's art school in composition classes by means of monotype.....	139
<i>Kravchenko K. A., Kabachevskaya A. V.</i> (Novosibirsk) Psychological peculiarities of colour perception in adolescence at painting classes.....	145
<i>Khripunova E. A.</i> (Magnitogorsk) The role of decorative and applied arts in the formation of a person's creative potential in the system of additional education.....	152
<i>Sukharev P. A., Bagmut Yu. K.</i> (Novosibirsk) Building artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education	159

РАЗДЕЛ 1
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

PART 1
THE HISTORY AND THEORY OF FINE,
DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN

Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2025. № 1

Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design, 2025, no. 1

Научная статья

УДК 745/749

Пути сохранения декоративно-прикладного искусства
в условиях глобализации дизайна

Н. С. Жданова¹

*¹Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова, Магнитогорск*

В статье рассматриваются пути сохранения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в условиях конкурентной борьбы с глобальным дизайном. Развернувшаяся борьба идет по нескольким направлениям, в том числе за своего потребителя. В этих условиях декоративно-прикладное искусство требует специальных мер от государства и общества, некоторые из которых связаны с воспитанием подрастающего поколения.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство; народные промыслы; глобализация; регионализация; сохранение культуры.

Для цитирования: Жданова Н. С. Пути сохранения декоративно-прикладного искусства в условиях глобализации дизайна // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 7–15.

Ways to preserve decorative and applied arts in the conditions of globalization of design

N. S. Zhdanova¹

¹*Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk*

The article discusses ways to preserve decorative and applied arts and folk crafts in the context of competition with global design. The ongoing struggle is going on in several directions, including for its consumer. In these conditions, decorative and applied arts require special measures from the state and society, some of which are related to the education of the younger generation.

Keywords: arts and crafts; folk crafts; globalization; regionalization; cultural preservation.

For citation: Zhdanova N. S. Ways to preserve decorative and applied arts in the conditions of globalization of design. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 7–15. (In Russ.)

Введение. В истории дизайна одной из причин его возникновения в середине XIX в. называют успешное развитие декоративно-прикладного искусства [12, с. 5]. Не прошло и двух столетий и почти во всех странах той же Европы заговорили о спасении самого декоративно-прикладного искусства. Столь парадоксальная ситуация не является столь уж необычной и неожиданной. Истоки ее лежат еще в промышленной революции, когда машинный способ производства стал планомерно вытеснять ручной. Тогда продукция машин в своей одинаковости воспринималась как оригинальный пример художественно-эстетической выразительности. Она принималась потребителями положительно еще и потому, что была дешевле, а потом достаточно скоро стала и по-своему красивой. Дизайн сначала в отдельных отраслях, а потом все активней и активней стал вытеснять из предметно-пространственной среды объекты ручного производства, делая попытки вторжения в область чистого искусства.

К 80-м гг. XX в. эта проблема проявилась и ее последствия стали вполне очевидны. Адаптация дизайна к быстроразвивающимся условиям производства и сбыта оказалась выше, он легко включился в общемировой процесс глобализации, которая во многом определила его лицо [11].

Единого определения глобализации в научной литературе нет, но границы этого явления уже четко определены. По мнению В. И. Добренькова, глобализация – это «многоуровневая и многосторонняя система всемирной, экономической, политической и культурной интеграции» [4, с. 5]. Аналогичная трактовка представлена в работе А. Б. Вебера, считающего, что происходит «втягивание всего мира в открытую систему финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей на основе новейших коммуникационных и информационных технологий» [2, с. 74].

Обратной стороной глобализации является регионализация или локализация. Тенденции и той и другой рассмотрены в трудах многих авторов [3; 7; 10]. Для нас интересны те работы, в которых авторы конкретизируют роль и значение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современной культуре [8; 13; 16].

Постепенное вытеснение декоративно-прикладного искусства, а особенно народных промыслов, не является чисто российским явлением. Специфика нашей страны в последнее десятилетие XX в. заключалась в том, что мы меняли социально-экономическую формацию и заполняли свою нехватку продуктов и товаров продукцией всех стран и народов. Время дефицита товаров в нашей стране прошло, рынки заполнены простыми удобными и дешевыми товарами дизайнерского производства. Пережив этот тяжелый и разрушительный для национального государства период, пусть на третьем десятилетии XXI в., мы пришли к постепенному решению проблемы национальной идентичности и сохранению своей национальной культуры. Прежде чем начать говорить о возможных путях исправления сложившейся ситуации, надо определить рамки этой статьи, ведь вопросов достаточно много и в одной публикации на все ответить невозможно. Ограничимся поисками ответов на два вопроса: «Зачем надо сохранять?» и «Какие реализовывать пути сохранения декоративно-прикладного искусства в современных условиях?»

Предмет исследования и методы. Предметом нашего исследования стало положение и состояние декоративно-прикладного искусства и народных промыслов нашей страны в условиях тотального заполнения рынка продукцией глобального дизайна, а также поиск путей их сохранения.

Наша работа была построена на основе общенаучных методов: анализа и синтеза, индукции и дедукции, обобщения, а также с позиции сравнительно-исторического метода.

Обсуждение и результаты. Сначала попробуем ответить на первый вопрос: «Зачем надо сохранять декоративно-прикладное искусство?», а также народные промыслы той или иной страны. Для этого следует определить угрозу, ее сущность и уровень обострения. На первый взгляд, кажется, что угроза исходит от машинно-массового производства, которое во многом благодаря дизайну решило проблему дефицита товаров не только у нас, но и во всех индустриально развитых странах. Однако если взглянуть более внимательно, то проблема намного сложнее и в ее основе лежит личность человека – одновременно созидателя и разрушителя.

С начала XX в. наряду с экономикой и политикой в орбиту движения глобализации был втянут и дизайн. Он изначально «зародился как интернациональное явление, и проявил свое лицо в деятельности преподавателей и студентов разных национальностей в первом дизайнерском учебном заведении “Баухауз” в Германии» [11, с. 69]. После Второй мировой войны тенденции глобализации охватили весь мир. Учреждение Организации Объединенных Наций и Декларации прав человека в период с 1944 по 1948 гг. положили начало современной структуре мировой глобальной политической философии. Дизайн, будучи изначально интернациональным, легко вписался в общий процесс и стал формировать единое лицо промышленной продукции. Высоким темпам распространения глобализации способствовал технический прогресс, а сегодня изобретение компьютера и интернета, что позволяет молниеносно передавать информацию на большие расстояния.

Протест на такое положение дел нарастал постепенно. В искусстве появление постмодернизма стало отправной точкой сопротивления дальнейшей глобализации и началом регионализации (локализации), которая тесно связана с политикой идентичности. Художники сначала поодиночке, а затем и сообща стали противостоять однообразию и унификации, что не могло не сказаться на архитектуре и дизайне. Появление скандинавского и японского дизайна показало возможности нацио-

нального влияния. Эти две страны смогли превзойти интернациональный уровень дизайна и потом эту национальную версию сделать снова интернациональным явлением. Дизайн демонстрировал свою гибкость, толерантное отношение к особенностям национальных культур [17].

Во многих странах началась переоценка ручного художественно-творческого опыта, сначала появилось осознание, что его надо сохранять как запасной аэродром, а затем возникли тенденции развития такого формообразования объектов предметно-пространственной среды, которые опирались не только на преимущества местных материалов, но и на национальные культурные традиции в разных формах: гастрономии и фольклоре, инструментальном и песенном творчестве, декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах.

Процесс сохранения может осуществляться по-разному: на уровне индивида, семьи, национальной или социальной группы, общества, государства. Наши исследования, проведенные вместе с магистрантами почти 10 лет тому назад по изучению предметного наполнения городских кухонных стенок, показали, что в подавляющем большинстве уже в то время предметы декоративно-прикладного искусства, а особенно народных промыслов, располагались в третьем, а то и четвертом ряду предметов [9]. Зафиксированный факт свидетельствовал, что они редко или вообще уже не использовались в повседневной жизни, но и не выбрасывались. Это были деревянные расписные ложки, рюмочки или тарелочки со златоустовской гравюрой, небольшие керамические кувшинчики, перечницы, солонки, варенницы и другие предметы посуды, которые когда-то использовались в жизни их потребителей. Сохранялись небольшие подносы с разной росписью и предметы из фарфора и стекла. Хранили их в основном люди старшего поколения, но на вопрос к студентам: «Выкинул ли ты сегодня эти вещи?» – большинство отвечало: «Нет!». Это свидетельствует об устойчивости индивидуального и семейного хранения.

Национальные и социальные группы людей участвуют в сохранении культуры в форме мелких, небольших музеев, существующих на основе групп увлеченных людей или национальных диаспор. К сожалению, в нашей стране их немного. Следует согласиться с утверждением Л. С. Именновой, что «музеи необходимы как места хранилища предметов памяти, чтобы вновь открыть чужое или забытое в собственной культуре» [6, с. 143]. Музеи декоративно-прикладного искусства и народных промыслов у нас в стране есть только в тех местах, в которых они существуют, хотя, если говорить о распространении художественных достижений, то они должны работать как раз там, где нет своих промыслов – в индустриальных городах, например, в Магнитогорске. Маленькие краеведческие музеи «в одну избу» есть в Нагайбакских селах Челябинской области, они сохраняются благодаря поддержке сельсоветов, общественных организаций и небольшому финансированию администрации области.

Однако в последние два десятилетия XXI в. глобализация стала носить уничтожающий характер по всему миру. В странах с глубокими художественными традициями, такими как Италия и Франция, осознание угрозы пришло раньше, т. к. они уже на рубеже веков приняли меры на уровне государства о сохранении ручного труда [1; 14]. Фактически они искали и частично нашли ответы на вопрос: «Какие реализовывать пути сохранения декоративно-прикладного искусства?».

Каждая страна в соответствии со своей историей и культурными традициями находит и реализует свои пути. Некоторые из них совпадают, другие принципиально

расходятся, но остаются только те, которые работают в данной стране и в данное время. Как только их эффективность понижается, общество и производство начинают искать новые варианты решения. К поискам принуждают данные статистических отчетов, популярных научных публикаций и дискуссионной информации в социальных сетях.

Практически во всех странах мира осуществляется в той или иной форме поддержка государством сохранения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Она может лежать в экономической сфере, правовой и культурной. Экономическая поддержка государства просматривается лучше всего. Это гранды, льготное кредитование, частичное освобождение от налогов, развитие этно-туризма и туризма вообще. Если внимательно посмотреть деятельность всех этих учреждений, то они не только сохраняют то, что было сделано раньше, но и способствуют продолжению многих культурных традиций, в том числе народных промыслов, и определенных направлений декоративно-прикладного искусства. «В то же время отметим, что последовательное и целенаправленное внимание к вопросам сохранения культурного наследия не мешает развитию современной культуры» – пишут в своей статье авторы, исследующие культурную политику Италии [1, с. 5]. Государство субсидирует культурные меры – открытие музеев, проведение фестивалей, охрана и реставрация памятников. Германия идет по своему традиционному пути ярмарок и фестивалей, достаточно вспомнить недельный праздник «Баварской со-сиски».

Наша страна относительно недавно в советское время шла по этому же пути – государство поддерживало народные промыслы и декоративно-прикладное искусство, потому что их продукция прежде всего бытового назначения, уменьшала дефицит предметов потребления. Экономическая поддержка закончилась в 90-е гг. XX в., что привело к массовому закрытию предприятий художественной промышленности.

В начале XXI в. некоторые предприятия реанимировались в том или ином виде. Некоторые распались на мелкие мастерские. Поиск или создание новой номенклатуры изделий, особенно массового производства, – перспективный путь сохранения и развития конкретного промысла. Однако самостоятельно осуществить эту работу мелким предприятиям практически невозможно. Существующая пассивность самого декоративно-прикладного искусства, которое замыкается в рамках искусства и ждет своего покупателя, мешает ему своевременно находить свое место. В это время дизайн занимается изучением и воспитанием своего потребителя и проводит большое количество всевозможных исследований.

Наверное, единственное направление по сохранению декоративно-прикладного искусства, которое продолжает работать в нашей стране, так это воспитательная работа в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования [15]. Здесь знакомят детей с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами в рамках регионального компонента. Некоторые даже пробуют свои силы в освоении некоторых из них, именно эти знания и выявляют студенты на опросах, а взрослые люди в беседах. Однако эти знания чаще всего носят пассивный характер, они не двигают людей к покупкам, к поддержке музеев, к участию в фестивалях и других мероприятиях. У большинства людей знания декоративно-прикладного искусства остаются ценностями детства.

Некоторые исследователи причины видят в небольшом количестве людей-профессионалов в области соответствующего образования. Наверное, есть доля и этого.

Следует согласиться с мнением Б. В. Илькевича, который считает, что для получения образования в области народного декоративно-прикладного искусства должны быть в первую очередь сформированы внутренние профессиональные мотивы, выраженные в любви и интересе к народному искусству, получении истинного удовольствия от этого вида деятельности, стремлении к самовыражению и самоутверждению [5].

Однако определенно никто на этот вопрос ответить не может, поскольку в области декоративно-прикладного искусства, в отличие от дизайна, очень мало проводится исследований, в том числе социологических. В последнее десятилетие определенный вклад вносила магистратура 54.04.02 «Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов», в рамках которой преподаватели вместе с магистрантами изучали современное состояние декоративно-прикладного искусства. Предстоящая отмена магистратур разрушит необходимость объединения внутренней мотивации желающих получить такое образование с государственными и общественными интересами.

Исследования в нашей магистратуре свидетельствуют, что интерес к старой материальной культуре сохраняется у большинства людей нашего общества, но ограничивается рамками музеев. Наш потребитель как-то не готов к процессу включения таких объектов в повседневную жизнь. На наш взгляд, это недостаток последних 30 лет, когда культивировалась европейская культура, а постоянные вояжи не самых бедных людей в другие страны закрепляли новый образ жизни. Конечно, одним воспитательным процессом вопрос сохранения декоративно-прикладного искусства не решить, но именно человек с его ценностями является главной осью этого процесса.

Выводы. Даже неглубокий обзор с опорой только на небольшие исследования, проведенные в нашем университете, показывает, что проблемы декоративно-прикладного искусства лежат в разных плоскостях деятельности человека и общества. Главной тенденцией, определяющей его судьбу, является глобализация культуры, которая, по всей видимости, никуда не уйдет в ближайшие десятилетия. Можно только прогнозировать ее усиление и проникновение в глубины человеческого сознания и образа жизни. Дизайн как наиболее близкое по сути к декоративно-прикладному искусству явление будет продолжать на него давить по многим направлениям.

Осознание обществом и каждым его индивидом необходимости национальной и собственной идентичности должно стать идеологической и аксиологической основой сохранения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Внедрение этой идеи поможет реализовать пути сохранения декоративно-прикладного искусства в условиях глобального дизайна:

- поддержка государства – экономические меры, гранды, льготное кредитование;
- поддержка коммерческих организаций этно-туризма, открытие музеев, проведение фестивалей, охрана и реставрация памятников;
- продолжение воспитательной работы прежде всего в школах с целью воспитания своего потребителя, человека конкретной национальности, толерантно относящегося к особенностям других культур;
- актуализация социологических и коммерческих исследований для целенаправленного поиска ниш внедрения объектов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в повседневную жизнь человека.

На сегодняшний день изучение всего многообразия человека и корректировка его ценностных ориентаций наиболее важное направление, вокруг которого и должна строиться вся работа нашего общества и государства.

Список источников

1. Андрющенко И. А., Дяченко Д. А. Особенности культурной политики Италии в сфере сохранения и ревитализации культурного наследия // МедиаВектор. – 2022. – № 5. – С. 4–10. – EDN EMORSX
2. Вебер А. Б. В поисках новой парадигмы развития [Электронный ресурс] // Век глобализации. – 2013. – № 1 (11). – URL: <http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/g1-2013/18817-v-poiskah-novoy-paradigmy-razvitiya.html> (дата обращения: 02.10.2024).
3. Деменев Д. Н. Аксиологический аспект художественного образования в условиях глобализации // Великая степь и евразийские ценности: художественное образование и эстетическое воспитание: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан (г. Астана, 10–11 января 2017 г.). – Астана: Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, 2017. – С. 224–229. – EDN YVNYKB
4. Добренков В. И. Вызовы глобализации и перспективы человечества // Вестник Московского университета. – 2004. – № 4. – С. 3–21.
5. Илькевич Б. В., Илькевич К. Б. Профессионально-мотивирующее художественно-промышленное образование. – Гжель: Гжельский государственный художественно-промышленный институт, 2013. – 149 с.
6. Именнова Л. С. Музей в глобальном мире // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 1 (39). – С. 138–143. – EDN NULZCN
7. Жданова Н. С. Современный дизайн и его роль в межкультурном пространстве // Человек: границы бытия: материалы международной научно-практической конференции (г. Барнаул, 13–14 сентября 2018 г.) / под науч. ред. С. А. Ан. – Барнаул: Алтайский государственный педагогический университет, 2018. – С. 66–72. – EDN YYIBRJ
8. Жданова Н. С., Вандышева О. В., Каган-Розенцвейг Б. Л. Преодоление негативных последствий глобализации культуры путем развития регионального декоративно-прикладного искусства // Современные достижения университетских научных школ: сборник докладов национальной научной школы-конференции (г. Магнитогорск, 25–26 ноября 2021 г.). – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2021. – Т. 6. – С. 120–126. – EDN EVRJQW
9. Жданова Н. С., Мишуковская Ю. И. Использование результатов магистерских социологических исследований в проектировании жилого интерьера // Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2020. – № 4. – С. 104–108. – DOI 10.20339/AM.04-20.104. – EDN BYGXTS
10. Капустина Л. Б. Парадоксы «глокальных культур»: глобализация в экономике, политике и культуре // Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления. – 2011. – № 1 (41). – С. 178–189. – EDN NRAXJR
11. Проскурин Г. А. От глобализации к регионализации. Самоидентификация региональной проектной культуры // Дизайн в пространстве национальной культуры: инновации и традиции: сборник материалов международной научно-практической конференции. – Оренбург: ИПК ОГУ, 2011. – С. 174–180.
12. Рунге В. Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна: уч. пособие. – М.: МЗ ПРЕСС, 2005. – 368 с.

13. Соколов М. В., Соколова М. С. Современные народные промыслы России как составная часть общероссийской культуры: монография. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2009. – EDN QSBNVZ
14. Шаблеев Н. И. Европейский опыт сохранения объектов культурного наследия // Студенческая наука и XXI век. – 2019. – Т. 16, Ч. 2, № 1 (18). – С. 171–172.
15. Шокорова Л. В. Художественное образование в области традиционного прикладного искусства в условиях глобализации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – № 6-1 (60). – С. 208–212. – EDN VUYVDF
16. Ячменева В. В. Народные промыслы и современность // ВНЕшкольник. – 2024. – № 4 (214). – С. 49–54. – EDN UWFQHD
17. Promoting tolerance in students as a result of studying cultures of Ural / N. S. Zhdanova, S. A. Gavritskov, Yu. S. Antonenko [et al.] // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS: conference: SCTCGM 2018 – Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism (Grozny, November 1–3, 2018). – Grozny: Published by the Future Academy, 2019. – P. 1782–1790. – DOI 10.15405/epsbs.2019.03.02.207. – EDN GCXJIL

References

1. Andryushchenko I. A., Dyachenko D. A. Features of Italy's cultural policy in the field of preservation and revitalization of cultural heritage. *MediaVektor*, 2022, no. 5, pp. 4–10. EDN EMORSX (In Russian)
2. Veber A. B. In search of a new paradigm of development [Electronic resource]. *The Age of Globalization*, 2013, no. 1 (11). URL: <http://www.intelros.ru/readroom/vek-globalizacii/g1-2013/18817-v-poiskah-novoy-paradigmy-razvitiya.html> (date of access: 02.10.2024). (In Russian)
3. Demenev D. N. Axiological aspect of art education in the context of globalization. The Great Steppe and Eurasian Values: art education and aesthetic education: materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 25th anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan (Astana, January 10–11, 2017). Astana: L. N. Gumilyov Eurasian National University, 2017, pp. 224–229. EDN YVNYKB (In Russian)
4. Dobrenkov V. I. Challenges of globalization and prospects of mankind. *Bulletin of Moscow University*, 2004, no. 4, pp. 3–21. (In Russian)
5. Ilkevich B. V., Ilkevich K. B. Professionally motivating artistic and industrial education. Gzhel: Gzhel State Institute of Art and Industry, 2013, 149 p. (In Russian)
6. Imennova L. S. Museum in the Global World. *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, 2011, no. 1 (39), pp. 138–143. EDN NULZCN (In Russian)
7. Zhdanova N. S. Modern design and its role in intercultural space. Man: the boundaries of being: materials of the international scientific and practical conference (Barnaul, September 13–14, 2018). Ed. by S. A. An. Barnaul: Altai State Pedagogical University, 2018, pp. 66–72. EDN YYIBRJ (In Russian)
8. Zhdanova N. S., Vandysheva O. V., Kagan-Rosenzveig B. L. Overcoming negative consequences of globalization of culture by means of development of regional decorative and applied art. Modern achievements of university scientific schools: collection of reports of the national scientific school-conference (Magnitogorsk, November 25–26, 2021). Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2021, vol. 6, pp. 120–126. EDN EVRJQW (In Russian)
9. Zhdanova N. S., Mishukovskaya Yu. I. Using the Results of Master's Sociological Research in Residential Interior Design. *Alma Mater (Higher School Bulletin)*, 2020, no. 4, pp. 104–108. DOI 10.20339/AM.04-20.104. EDN BYGXTS (In Russian)

10. Kapustina L. B. Paradoxes of “Glocal Cultures”: Globalization in Economics, Politics and Culture. *Management consulting. Actual problems of state and municipal management*, 2011, no. 1 (41), pp. 178–189. EDN NRAXJR (In Russian)

11. Proskurin G. A. From Globalization to Regionalization. Self-identification of the regional project culture. Design in the Space of National Culture: Innovations and Traditions: collection materials of the international scientific and practical conference. Orenburg: IPK OSU, 2011, pp. 174–180. (In Russian)

12. Runge V. F., Senkovsky V. V. Fundamentals of the theory and methodology of design: textbook. Moscow: MZ PRESS, 2005, 368 p. (In Russian)

13. Sokolov M. V., Sokolova M. S. Modern Folk Crafts of Russia as a Component of All-Russian Culture: monograph. Magnitogorsk: Magnitogorsk State University, 2009. EDN QSBNVZ (In Russian)

14. Shableev N. I. European experience of preserving objects of cultural heritage. *Student Science and the 21st Century*, 2019, vol. 16, part 2, no. 1 (18), pp. 171–172. (In Russian)

15. Shokorova L. V. Art education in the field of traditional applied art in the context of globalization. *Issues of Theory and Practice*, 2016, no. 6-1 (60), pp. 208–212. EDN VUYVDF (In Russian)

16. Yachmeneva V. V. Folk crafts and modernity. *OUT of School*, 2024, no. 4 (214), pp. 49–54. EDN UWFQHD (In Russian)

17. Promoting tolerance in students as a result of studying cultures of Ural. N. S. Zhdanova, S. A. Gavritskov, Yu. S. Antonenko [et al.]. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS: conference: SCTCGM 2018 – Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism (Grozny, November 1–3, 2018). Grozny: Published by the Future Academy, 2019, pp. 1782–1790. DOI 10.15405/epsbs.2019.03.02.207. EDN GCXJIL

Информация об авторе

Надежда Сергеевна Жданова – кандидат педагогических наук, профессор, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Information about the author

Nadezhda Sergeevna Zhdanova – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Institute of Architecture, Construction and Design, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 74.01/.09

Об особенностях графического дизайна упаковки в современных условиях

О. Г. Семенов¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В условиях стремительно меняющегося рынка и растущей конкуренции дизайн упаковки становится неотъемлемой частью успешной стратегии брендинга. В статье рассмотрены ключевые особенности графического дизайна упаковки, которые определяют его эффективность в современных условиях. Уделено внимание трендам в дизайне, использованию экологически чистых материалов и инновационных технологий. Рассмотрены вопросы психологии цвета и формы, а также важности создания уникального визуального стиля, который выделяет продукт на полке.

Ключевые слова: графический дизайн; упаковка; брендинг; форма; цвет; стиль.

Для цитирования: Семенов О. Г. Об особенностях графического дизайна упаковки в современных условиях // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 16–22.

Original article

About the features of graphic design of packaging in modern conditions

O. G. Semenov¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

In a rapidly changing market and growing competition, packaging design is becoming an integral part of a successful branding strategy. The article examines the key features of graphic packaging design that determine its effectiveness in modern conditions. Attention is paid to design trends, the use of environmentally friendly materials and innovative technologies. The psychology of color and shape is examined, as well as the importance of creating a unique visual style that makes a product stand out on the shelf.

Keywords: graphic design; packaging; branding; shape; color; style.

For citation: Semenov O. G. About the features of graphic design of packaging in modern conditions. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 16–22. (In Russ.)

Преподавание графического дизайна упаковки сегодня имеет ряд особенностей, обусловленных меняющимися потребностями рынка и технологическими возможностями. Одна из главных особенностей заключается в необходимости преподава-

ния практических навыков работы с современными инструментами и программным обеспечением для создания дизайна упаковки. Это включает в себя работу с графическими редакторами такими как Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign, а также с программным обеспечением для 3D-моделирования и визуализации.

Важным в процессе преподавания графического дизайна упаковки является акцент на понимании и использовании принципов эргономики и удобства использования. В связи с этим необходимо преподавать студентам знания о материалах, которые используются в производстве упаковки, а также о способах их обработки и соединения [8].

Еще одним аспектом является обучение студентов работе в команде и сотрудничеству с другими специалистами такими как инженеры по упаковке, маркетологи и производители. Это помогает студентам понять, как их дизайн может быть реализован в производстве, как он может быть использован для продвижения товара [3].

Процесс преподавания должен включать в себя обучение студентов этическим и экологическим вопросам, связанным с дизайном упаковки. Это необходимо для понимания того, как дизайн упаковки может повлиять на окружающую среду, а также видения того, как можно создать экологически рациональный дизайн упаковки, который будет отвечать современным требованиям устойчивого развития.

И, конечно же, преподавание графического дизайна упаковки должно включать в себя изучение современных тенденций и трендов в дизайне упаковки, а также понимание того, как они могут быть использованы в практической работе. Это включает в себя изучение новых материалов и технологий, которые используются в производстве упаковки, а также изучение современных подходов к брендингу и продвижению товара через упаковку [1].

В современных условиях акцент в дизайне упаковки смещается на графику, которая играет ключевую роль в выделении товара на полке и привлечении внимания покупателя. Эстетика, функциональность и соответствие имиджу бренда – вот основные задачи графического дизайна упаковки.

Одной из особенностей современного подхода к дизайну упаковки является применение минимализма. Минималистичный стиль позволяет выделить основные элементы упаковки такие как логотип, название товара и важные сведения, придавая изделию простоту, стильность и современный вид, привлекая внимание широкой аудитории.

Современный рынок в восторге от минимализма в оформлении упаковки. Простота форм, лаконичные шрифты и ограниченная цветовая гамма – вот его основные черты. Популярность минималистического дизайна упаковки обусловлена рядом его преимуществ. Основной продукт становится звездой в таком оформлении [2]. Прозрачность, чистота и честность создают атмосферу доверия. Лишних элементов нет, они не мешают восприятию.

Минималистический дизайн упаковки способствует экономии ресурсов, поскольку требует меньше материалов и энергии для изготовления, делая упаковку экологически более дружелюбной и экономически эффективной. Кроме того, минималистический дизайн упаковки создает ощущение роскоши и эксклюзивности (рис. 1).

Рис. 1. Анастасия Бакушева, упаковка соков Lotte

Несмотря на то, что минималистический дизайн упаковки ассоциируется с высоким качеством и премиальным сегментом рынка из-за его простоты, он также имеет свои ограничения. Этот стиль требует высокого уровня мастерства и внимания к деталям, что связано с профессионализмом. Однако он может быть неподходящим для товаров, требующих более яркого и эмоционального образа, и сложным для восприятия потребителей, привыкших к более красочным дизайнам.

Использование ярких и насыщенных цветов в графическом дизайне упаковки становится все более популярным, позволяя продукции выделяться среди конкурентов и привлекать внимание потребителей. Важно учитывать, что выбор цвета должен соответствовать образу бренда и не противоречить ему.

Одно из основных преимуществ использования ярких цветов в упаковочном дизайне заключается в возможности установления эмоциональной связи с брендом. Яркие цвета способны ассоциироваться с различными ценностями и характеристиками бренда такими как энергия, мощь, радость или веселье. Это способствует формированию единого образа бренда и увеличивает его узнаваемость на рынке.

Яркие цвета могут играть важную роль в создании контраста и выделении ключевых элементов упаковки, например декоративные узоры, название продукта или логотип. Это способствует привлечению внимания к этим элементам и выделению их на фоне остальных частей упаковки. Однако следует помнить, что необходимо балансировать использование ярких цветов с другими аспектами дизайна упаковки такими как удобство использования, функциональность и забота об окружающей среде [6]. Яркие оттенки не должны перегружать упаковку, делая ее трудной для восприятия и использования.

В условиях сегодняшнего рынка, где предложение преобладает над спросом, упаковка играет ключевую роль в процессе принятия решения о приобретении товара. Важно учитывать, что использование ярких насыщенных цветов должно соответствовать целям и позиционированию бренда на рынке. Если компания позиционирует себя как премиальную или эксклюзивную, выбор ярких цветов может быть неуместным.

Другой интересной особенностью современного дизайна упаковки является применение оригинальных форм и текстур. Использование нестандартных форм и текстур помогает продукту выделиться среди конкурентов на полке и оставить уникальное впечатление о себе. Тем не менее важно помнить, что форма и текстура должны быть удобными в использовании и не должны негативно сказываться на функциональности упаковки (рис. 2).

Использование уникальных форм и текстур может придать товару оригинальный облик и сделать его более запоминающимся. Для примера: нетрадиционные формы упаковки способны придать ей интересный и необычный вид, а разнообразные текстуры могут создать тактильное влечение и сделать упаковку приятной на ощупь.

Рис. 2. Tomonori Saito, упаковка конфет

Также возможно использование нестандартных форм и текстур для упрощения взаимодействия с товаром. Например, удобные формы могут улучшить процесс хранения и транспортировки товара, а разнообразные текстуры могут сделать упаковку более удобной в использовании [4].

Оригинальные формы и текстуры не должны мешать основным функциям упаковки или делать ее трудной в использовании или понимании. Также важно, чтобы выбор оригинальных форм и текстур соответствовал целям и позиционированию бренда на рынке.

Необходимо отметить, что достаточно часто в оформлении упаковки используют региональные орнаментальные мотивы. Региональная орнаментальная культура является богатым источником вдохновения для дизайнеров упаковки. Использование региональных орнаментов в дизайне упаковки позволяет создать уникальный и запоминающийся образ товара, а также подчеркнуть его происхождение и культурную принадлежность.

Одним из главных преимуществ использования региональных орнаментов в дизайне упаковки является возможность создать связь с местной культурой и историей. Например, если товар производится в определенном регионе, то использование местных орнаментов может создать ассоциацию с этим регионом и его культурными

ми традициями [7]. Это может быть особенно актуально для продуктов питания таких как вино, сыры или сладости, которые тесно связаны с определенным регионом производства.

Кроме того, региональные орнаменты могут использоваться для создания визуальной индивидуальности товара. Использование уникальных орнаментов, типичных для данного региона, может сделать упаковку более узнаваемой и запоминающейся.

Помимо этого, использование региональных орнаментов должно быть уважительным и соответствующим культурным традициям данного региона. Необходимо учитывать исторический контекст орнаментов и их значение для местной культуры, чтобы избежать культурного присвоения [5].

В современном мире потребители все активнее стремятся к взаимодействию с брендами, поэтому использование интерактивных элементов в дизайне упаковки становится все более востребованным. Эти инновационные элементы делают упаковку более привлекательной и запоминающейся, а также способствуют укреплению связи с покупателем. В современном графическом дизайне упаковки все чаще можно наблюдать появление интерактивных элементов, например AR-маркировки и QR-коды, которые предоставляют потребителю дополнительную информацию о товаре и помогают укрепить связь с брендом.

AR-маркировки, становящиеся все более популярными, предоставляют возможность потребителям погрузиться в виртуальный мир товара. Например, если это косметическое средство, то клиент сможет увидеть его воздействие на своем лице, не покидая дома. Это создает более глубокую эмоциональную связь с продуктом и делает упаковку более привлекательной. QR-коды, являющиеся одним из наиболее популярных интерактивных элементов в дизайне упаковки, обеспечивают доступ потребителя к разнообразной информации о товаре, включая инструкции по применению, отзывы и специальные предложения (рис. 3). Благодаря этому упаковка становится более универсальной и полезной для клиента.

Рис. 3. Примеры применения QR-кодов

Эстетически привлекательный графический дизайн упаковки в современном мире должен быть согласован с целями и позиционированием бренда на рынке. Важно также учитывать, что дизайн упаковки должен быть узнаваемым для всех товаров в линейке бренда, чтобы создать единый образ и повысить узнаваемость на рынке. Поэтому необходимо, чтобы графический дизайн не только привлекал внимание эстетически, но и служил информационной и функциональной цели, отражая имидж бренда.

Для поддержания единого образа и повышения узнаваемости на рынке, необходимо применять минимализм, оригинальные формы, яркие цвета, текстуры и интерактивные элементы в дизайне упаковки продуктов одного бренда.

Список источников

1. Бабикова В. В. Подходы к развитию креативности в дизайне // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2017. – № 2. – С. 170–175.
2. Еськов В. Д., Назаров Ю. В. Методы оптимизации процесса моделирования дизайн-объектов // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. – 2022. – Ч. 2, № 1. – С. 259–266. – EDN: IUICTH
3. Исупова А. С. Использование гибких методологий управления при создании дизайн-образовательной среды // Формирование предметно-пространственной среды современного города: сборник материалов ежегодной Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. А. Д. Григорьева. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2021. – С. 158–164.
4. Морозов Д. А. Упаковка: от идеи до реализации. – Ростов н/Д: Южный федеральный университет, 2020.
5. Панченко О. В. Использование региональной орнаментальной культуры в современном графическом дизайне // Современные тенденции компьютерного проектирования орнамента: сборник материалов Всероссийского Круглого стола с международным участием. – М.: Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, 2023. – С. 15–18.
6. Риверс Ш. Максимализм. Графический дизайн эпохи упадка и пресыщенности. – М.: АСТ; Кладезь; Астрель, 2015. – 160 с.
7. Семенов О. Г., Панченко О. В. Китч как инструмент конструирования и репрезентации региональной идентичности // Terra Artis. Искусство и дизайн. – 2024. – № 3. – С. 39–46.
8. Соколов М. В. Особенности модели подготовки дизайнера в современном вузе // Интеграция науки и образования в системе «Школа – колледж – вуз»: сборник материалов национальной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – С. 150–157.

References

1. Babikova V. V. Approaches to the development of creativity in design. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2017, no. 2, pp. 170–175. (In Russian)
2. Eskov V. D., Nazarov Yu. V. Methods for optimizing the process of modeling design objects. *Decorative Art and Subject-Spatial Environment*, 2022, part 2, no. 1, pp. 259–266. EDN: IUICTH (In Russian)
3. Isupova A. S. Using flexible management methodologies in creating a design-educational environment. Formation of the subject-spatial environment of a modern city: collection of materials from the annual All-Russian scientific and practical conference. Ed. by A. D. Grigoriev. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named

after G. I. Nosova, 2021, pp. 158–164. (In Russian)

4. Morozov D. A. Packaging: from idea to implementation. Rostov-on-Don: Southern Federal University, 2020. (In Russian)

5. Panchenko O. V. Use of regional ornamental culture in modern graphic design. Modern trends in computer-aided design of ornament: collection of materials of the All-Russian Round Table with international participation. Moscow: Russian State University named after A. N. Kosygin, 2023, pp. 15–18. (In Russian)

6. Rivers Sh. Maximalism. Graphic design in the era of decline and satiety. Moscow: AST; Kladez; Astrel, 2015, 160 p. (In Russian)

7. Semenov O. G., Panchenko O. V. Kitsch as a tool for constructing and representing regional identity. *Terra Artis. Art and Design*, 2024, no. 3, pp. 39–46. (In Russian)

8. Sokolov M. V. Features of the model of training a designer in a modern university. Integration of science and education in the system “School – College – University”: collection of materials of the national scientific and practical conference. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2019, pp. 150–157. (In Russian)

Информация об авторе

Олег Германович Семенов – профессор кафедры дизайна и художественного образования, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Oleg Germanovich Semenov – Professor Department of Design and Art Education, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 37.025

Некоторые аспекты истории развития образного восприятия в зарубежной практике

Н. С. Сердюкова¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

Статья посвящена исследованию историко-философских оснований развития образного восприятия, его роли в развитии искусства и становлении художника. Рассматривается широкий исторический контекст – от античных философских концепций, через Средневековье и эпоху Возрождения, до современных философских взглядов. Работа демонстрирует, как на протяжении истории искусство и философия взаимодействовали, формируя представления о природе образного восприятия и его роли в познании мира.

Ключевые слова: образное восприятие; философия; искусство; образ; художник.

Для цитирования: Сердюкова Н. С. Некоторые аспекты истории развития образного восприятия в зарубежной практике // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 23–28.

Original article

Some aspects of the history of the development of figurative perception in foreign practice

N. S. Serdyukova¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

This text is devoted to the study of the historical and philosophical foundations of the development of figurative perception and its role in the evolution of art and the formation of an artist. It examines a broad historical context – from ancient philosophical concepts, through the Middle Ages and the Renaissance, to modern philosophical views. The article demonstrates how, throughout history, art and philosophy have interacted, shaping ideas about the nature of figurative perception and its role in understanding the world.

Keywords: figurative perception; philosophy; art; image; artist.

For citation: Serdyukova N. S. Some aspects of the history of the development of figurative perception in foreign practice. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 23–28. (In Russ.)

Введение. Общепризнанным является тот факт, что художник в процессе создания произведений искусства должен обладать способностью не только механически воспроизводить реальность, но и интерпретировать, а также трансформировать ее.

В рамках образовательного процесса в художественных учебных заведениях акцент делается не только на освоении изобразительной грамоты, но и на развитии ключевых психических процессов таких как воображение, колористическое виденье, образное мышление, и других аспектов, способствующих формированию профессиональных компетенций. Тем не менее проблема изучения образного восприятия, несмотря на ее значимость, остается недостаточно исследованной. Образное восприятие является важным аспектом в процессе художественного творчества, поскольку позволяет выявлять и анализировать художественные средства для построения художественного образа, например ритм, контраст, выразительность линии, цветовые соотношения и т. д. Для более глубокого понимания сущности образного восприятия необходимо обратиться к историческому контексту, рассмотрев эволюцию восприятия в целом и образного восприятия в частности. Такой подход позволит выявить ключевые этапы и факторы, повлиявшие на формирование данного феномена в искусстве и культуре.

Методы исследования. Данная статья представляет собой историко-философский анализ литературы, направленный на исследование выдающихся философов и художников, чьи идеи оказали значительное влияние на развитие философской и художественной мысли. В рамках данного анализа рассматриваются работы таких ключевых фигур, как Платон, Аристотель, Леонардо да Винчи, Л. Б. Альберти, И. Кант и др. Их труды представляют собой важные источники для понимания эволюции философских концепций образного восприятия.

Результаты. Центральное место в философии античности занимал процесс познания, который рассматривался как ключ к раскрытию предназначения и смысла человеческой жизни. Философы античного мира видели в познании природы и самих себя высшую цель существования человека. Знания добывались посредством наблюдения за явлениями природы, экспериментов и глубоких размышлений. В. Ф. Асмус в своем учебном пособии упоминает, что Платон рассматривал восприятие как несовершенное отражение вечных и неизменных идей, утверждая, что образы (предметы чувственного мира) лишь тени идеальных форм, тогда как Аристотель определял восприятие как взаимодействие чувств с внешними объектами. По мнению Аристотеля, восприятие начинается с органов чувств и перерабатывается разумом [1, с. 112–248]. Художественный образ у Платона был лишь тенью идеального мира. В отличие от Платона, Аристотель видел в искусстве не просто копию реальности, а ее обобщение и совершенствование.

Наряду с греческими философами деятели искусства осваивали анализ и интерпретацию окружающего мира, что заложило основы изучения анатомии, движения и пропорций. Стремление художников передать идеализированные образы богов, героев и человеческой природы является не чем иным, как образное восприятие натуры, где реальность переосмысливается через призму эстетического идеала.

Греческие скульпторы, такие как Поликлет и Фидий, создавали идеализированные и при этом лишенные индивидуальности фигуры, которые сочетали в себе физическое совершенство и символизм. Как отмечается в статье В. А. Волобуева, Поликлет разработал «Канон» – трактат, в котором он математически рассчитывал пропорции частей тела, исходя из роста человека, хотя сам трактат не сохранился, его идеи известны благодаря упоминаниям в античных источниках и сохранившимся скульптурам [2, с. 67–68]. Скульптура «Дорифор» (Копьеносец) воплощает кон-

цепцию «Канона», где пропорции тела были выверены для достижения гармонии и идеальной красоты мужского тела, именно в этой работе Поликлет впервые применяет прием контрапоста, который придает фигуре естественную позу и динамичность, подчеркивая живую пластичность человеческого тела. Иллюстрации гармоничных пропорций человеческого тела, основанные на описаниях древнеримского архитектора Витрувия, были воссозданы Леонардо да Винчи в знаменитом рисунке «Витрувианский человек». Рисунок представляет фигуру человека, вписанную одновременно в круг и квадрат, символизируя связь человека с космосом, гармонию природы и идеальные математические пропорции.

Греческие храмы, такие как Парфенон, воплощали концепцию космического порядка и гармонии. Архитектурные пропорции и детали, включая использование золотого сечения, подчеркивали идею совершенства и идеализированного мира, вдохновляя современников и потомков своей безупречной симметрией и эстетической значимостью.

Средневековые деятели науки видели мир как отражение Божественного замысла, в котором каждая деталь природы имела скрытый символический смысл. Художники отошли от реалистичного изображения человеческой фигуры, пространства и объема, чтобы сосредоточиться на передаче духовного смысла образов. Такой подход отражал приоритет символики и идеи над визуальной достоверностью через анализ натуры, что больше характеризует работу представления, чем образное восприятие.

В трудах Л. Б. Альберти мы находим одну из первых попыток осмыслить физиологию человеческого зрения. Именно с его работ начинается систематическое изучение механизмов зрительного восприятия и их тесной связи с искусством. Трактат Альберти «Три книги о живописи» является одной из первых дошедших до нас теоретических работ раннего Возрождения. Как указывает Е. Ф. Кузнецов, в этом труде Альберти рассматривает теорию изобразительного искусства как серьезную научную дисциплину, требующую глубокого теоретического обоснования [3, с. 29–28]. Хотя в тексте нет четкой формулировки проблемы формирования зрительного восприятия ученика в процессе обучения рисунку и живописи, отдельные положения позволяют сделать вывод, что актуальность этой проблемы уже осознавалась художниками того времени.

Леонардо да Винчи, продолжая идеи Альберти, углубил понимание несовершенства обыденного зрительного опыта и его непригодности для профессиональной работы художника. Как замечает Е. Ф. Кузнецов, Леонардо да Винчи подчеркивал важность целостного видения, понимая специфику центрального и периферийного зрения, а также отмечая избирательность и направленность человеческого восприятия [3, с. 32–34]. Эти идеи стали важным вкладом в развитие художественной теории и практики, заложив основы для дальнейшего изучения взаимосвязи восприятия и искусства. «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи внес значительный вклад в развитие понимания светотени и передачи пространства, «Трактат о перспективе» Д. Б. Целлини и работы Филиппо Брунеллески заложили основы линейной перспективы, что позволило художникам создавать картины, которые зрители воспринимали как живые и достоверные. Эти новаторские методы позволили художникам создавать сложные пространственные композиции, что стало важным этапом в развитии изобразительного искусства и образного восприятия в частности.

Размышления о натуре и ее образности, хотя и не были оформлены в виде отдельного трактата, но нашли свое отражение в теории «Глаза» Леонардо. Как отмечает Татаринцева, создание теории «Глаза» было вызвано стремлением художников передать подвижность человеческого лица, отражающего внутреннее состояние души. Леонардо да Винчи интерпретировал науку живописи как способность художественного образа через зрительное впечатление вызывать те же ощущения, которые возникают при созерцании образов природы. По его мнению, зрительное восприятие и знание – это физические явления, наделенные метафизическими функциями. Они позволяют сознанию видеть посредством глаза и через глаз воспринимать объекты внешнего мира. Зрение открывает предсуществующий мир для сознания, которое, подобно зеркалу, отражает световые образы, проникающие в мозг. Эти образы воздействуют на разум, способствуя познанию мира [4]. Таким образом, теория «Глаза» углубила понимание взаимосвязи между художественным образом, восприятием и знанием, что в будущем даст новый взгляд на природу восприятия как на то, что человек видит мир не просто как внешнее отображение, но и как нечто, наполненное внутренним смыслом.

И. Кант, хотя и не употреблял термин «образное восприятие» напрямую, но утверждал, что мы воспринимаем мир не таким, каков он есть сам по себе, а через призму категорий и структур, заложенных в нашем разуме, что делает процесс восприятия активным и творческим. Взгляды Канта на восприятие можно реконструировать через идеи о воображении, чувственном созерцании и эстетическом опыте.

Вопрос о роли искусства занимает важное место в эстетической философии, одним из мыслителей, глубоко исследовавших эту тему, был Гегель. Он в своей эстетике рассматривал искусство как одну из форм познания, в которой единство чувственного и духовного выражается через образ. Однако, по его мнению, художественное восприятие имеет свои границы, уступая философскому мышлению в глубине понимания реальности. Тем не менее он признавал, что искусство способно передавать сложные идеи через образное единство формы и содержания.

Эти философские концепции нашли продолжение в идеях XIX–XX вв., когда открытия З. Фрейда о роли бессознательного и теория архетипов К. Юнга оказали влияние на изобразительное искусство. Художники начали исследовать символику образов, подчеркивая их связь с коллективным бессознательным и личными переживаниями.

Наибольшую известность в исследовании восприятия и искусства приобрели работы М. Мерло-Понти. Он выделяет восприятие как активный процесс, в котором тело одновременно выступает и как видящее, и как видимое. Художник через свою телесность выражает этот опыт на холсте, создавая произведения, которые не просто копируют реальность, но и раскрывают ее сущность. В своих трудах, таких как «Око и дух» и «Сомнение Сезанна», философ анализирует живопись как способ постижения бытия, где стиль художника становится интересубъективным феноменом, отражающим его взаимодействие с миром.

Философское осмысление природы восприятия и структурирования потока образов в процессе восприятия было предпринято У. Куайном. Он объясняет восприятие не как пассивное отражение реальности, а как сложный когнитивный процесс, включающий интерпретацию сенсорных данных, взаимодействие с языковыми и концептуальными структурами, а также подтвержденный влиянием культурных

кодов и контекстов. По мнению Куайна, восприятие зависит от контекста – культурного, исторического и социального, что влияет на то, как мы понимаем и интерпретируем визуальные образы. Этот аспект особенно важен для образного восприятия, поскольку он объясняет, почему одни и те же визуальные данные могут восприниматься по-разному в зависимости от окружающих условий.

Закключение. Таким образом, развитие образного восприятия в искусстве и философии охватывает широкий спектр вопросов – от математически обоснованных пропорций до глубокого символического осмысления, что позволяет художнику не просто изображать, а создавать живые, эмоционально насыщенные и смысловые образы, способные раскрыть истинную сущность реальности.

Список источников

1. Асмус В. Ф. Античная философия: уч. пособие для философских факультетов и отделений университетов. – М.: Высшая школа, 1976. – 544 с.
2. Волобуев В. А. Концептуально-эстетические основания исследования искусства Античности // Вестник Московского государственного педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2010. – № 1 (2). – С. 66–75.
3. Кузнецов Е. Ф. Формирование визуального восприятия в изобразительной деятельности: на примере обучения студентов художественно-графических факультетов рисунку и живописи: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – Курск, 2008. – 343 с.
4. Татаринцева И. В. Теория «Глаза» Леонардо да Винчи в современном художественном пространстве дизайнера // Актуальные проблемы современного дизайн-пространства: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 07–08 октября 2019 г.) / под ред. Ю. Н. Ветровой, Е. С. Прозоровой, Е. Ю. Лобанова. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – С. 67–70.

References

1. Asmus V. F. Ancient philosophy: textbook for philosophy departments and university divisions. Moscow: Higher School, 1976, 544 p. (In Russian)
2. Volobuev V. A. Conceptual and aesthetic foundations of the study of ancient art. *Bulletin of the Moscow State Pedagogical University. Series: Philosophical sciences*, 2010, no. 1 (2), pp. 66–75. (In Russian)
3. Kuznetsov E. F. The formation of visual perception in visual activity: on the example of teaching students of art and graphic faculties to drawing and painting: diss. ... d-r of ped. sciences: 13.00.02. Kursk, 2008, 343 p. (In Russian)
4. Tatarintseva I. V. Leonardo da Vinci's theory of the "Eye" in the modern artistic space of the designer. Actual problems of modern design space: collection of scientific papers of the All-Russian Scientific and Practical Conference (Saint Petersburg, October 07–08, 2019). Ed. by Yu. N. Vetrova, E. S. Prozorova, E. Yu. Lobanov. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 2020, pp. 67–70. (In Russian)

Информация об авторе

Надежда Сергеевна Сердюкова – аспирант, ассистент кафедры изобразительно-го искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, член Союза Художников России, Новосибирск.

Information about the author

Nadezhda Sergeevna Serdyukova – postgraduate student, Assistant Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, member of the Union of Artists of Russia, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 745/749

Особенности элементов композиции в структуре дизайна упаковки

О. В. Панченко¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В статье раскрывается суть понятия кинетического искусства в рамках истории искусств с начала XX в. Проводится анализ в контексте творчества наиболее значимых художников, давших мощный толчок дальнейшему развитию кинетического искусства. Текст дополнен примерами инсталляций в архитектуре, искусстве и дизайне.

Ключевые слова: упаковка; дизайн; бренд; продуктовая зона.

Для цитирования: Панченко О. В. Особенности элементов композиции в структуре дизайна упаковки // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 29–35.

Original article

Features of composition elements in the structure of packaging design

O. V. Panchenko¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article analyzes a number of characteristics of composition elements in the structure of packaging design. The principles of seriality used in the design of packaging for a product line are considered. The influence of the hierarchy of text and graphic solutions on the holistic visual perception of a packaging product is studied.

Keywords: packaging; design; brand; food zone.

For citation: Panchenko O. V. Features of composition elements in the structure of packaging design. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 29–35. (In Russ.)

Введение. Создание упаковки предполагает множество композиционных решений и вариаций, являясь творческой платформой для дизайнеров. Несмотря на то, что в дизайне современных упаковок ценится креативный подход, существует ряд вопросов, которые необходимо учитывать при проектировании макета [4]. Что обязательно должно быть на упаковке? Как сделать ее визуально привлекательной и информативной? Что стоит учитывать, для оптимизации производственных затрат? В процессе проектного исследования нужно понять, какими визуальными средствами целесообразно проинформировать потребителя о характеристиках това-

ра, какие выразительные средства будут вызывать эмоциональный отклик у целевой аудитории [10]. Поэтому дизайн упаковки является важной частью образовательной программы для студентов. Задачи, включающие работу с графическим дизайном, маркетингом, психологией потребителей и развитием торговой марки, дают студентам возможность изучать и применять знания из различных областей. Безусловно, это делает их более универсальными специалистами.

Методы исследования. Для компаний с широкой ассортиментной линейкой товаров важно поддерживать единый стиль упаковки для всей продукции. Покупатели быстро привыкают к визуальным элементам: цветам, шрифтам, графике. С одной стороны, нужно дифференцировать товары – с помощью цветового кодирования или иллюстраций, с другой – сохранять общность серии продуктов бренда. Обращая внимание на упаковки товаров на полках, можно сделать вывод, что у каждой ассортиментной линейки есть похожие элементы, единый принцип верстки, а для дифференциации видов или вкусов продукта разные бренды используют одни и те же приемы. Серийность в графическом дизайне обозначает совокупность нескольких изображений, предназначенных для выражения одного смыслового содержания, объединенных, как правило, единым графическим решением. В каждой серии есть свои константы, которые остаются неизменными, например материал, размер, пропорции, композиция и месторасположение основополагающих функциональных и декоративных элементов [9]. Также есть свои переменные – компоненты, посредством которых осуществляется развитие серии, одна единица товара отличается от другой в рамках серии. Таким образом, понятие «серия» в дизайне упаковки относится к созданию группы упаковок, которые объединены общими визуальными и концептуальными элементами, чтобы сформировать целостное восприятие бренда или продуктовой линейки. Серийный дизайн упаковки позволяет передать единую идентичность и сделать продукцию более узнаваемой. А развитие серии предполагает разнообразие в иллюстрациях или декоративных компонентах, которые могут отражать разные вкусы или особенности продуктов. Для этого же используют различные цветовые комбинации, выделяя отдельные продукты в рамках ассортиментной линейки, сохраняя при этом общую композицию серии [7].

Для дополнительного привлечения внимания потребителя в дизайне упаковок применяются специальные акценты, например текстуры, геометрические формы или маркировки рекламных акций, которые могут варьироваться в зависимости от конкретного продукта или сезона.

Результаты. Ключевыми структурными элементами в дизайне упаковки можно считать бренд-зону, продуктовую зону, название продукта, информационный блок и спецификацию.

Бренд-зона. Особое положение в композиции оригинал-макета занимает бренд-зона – место для логотипа или торговой марки. Она помогает поддерживать узнаваемость бренда и визуальное единство продуктов.

Конечно, за поддержание фирменного стиля отвечает не только бренд-зона. На упаковке может быть и много иллюстраций, цветовая гамма, эксклюзивные шрифты для названий продуктов – все это работает на узнаваемость. Но именно фирменный знак выделяется и помогает за долю секунды идентифицировать конкретный бренд [2]. Бренд-зона обычно располагается на видном месте упаковки – верхушка пирамиды, что позволяет привлечь внимание потребителя сразу при взгляде на продукт. Обычно торговая марка – это главенствующая часть композиции.

Название – один из важнейших элементов коммуникации с точки зрения потребления – это то, что отличает данный вид продукта от остальных. Представление подкрепляется макроструктурой текста на упаковке – название, как правило, располагается в центральной части композиции и графически выделяется. Тип продукта указывается более мелким шрифтом и композиционно предшествует такому компоненту, как содержание или состав.

В целом, наименование продукта должно быть понятным потребителю, чтобы отличить данный продукт от других.

Продуктовая зона. Как правило, на ней изображают продукт в виде готового варианта с пояснением, например «образец сервировки». Здесь же указывают категорию продукта и его особенности: вкус, предназначение, описание. Чаще всего эта зона занимает основную площадь упаковки.

Фуд-зона может пересекаться с иллюстрациями на упаковке и быть их органичной частью. Иногда товар уже знаком аудитории, или упаковка прозрачная и продукт хорошо видно, поэтому продуктовая зона присутствует на упаковках не всегда. Фуд-зона играет ключевую роль в привлечении внимания потребителей и формировании их впечатления о продукте. Изображение ингредиентов, особенно подчеркнуто натуральных и визуально привлекательных, также служит важным маркетинговым инструментом. Изображения для презентации товара могут быть выполнены как в виде иллюстрации, так и фотографии, графические решения многообразны [1].

Маскот. У некоторых современных брендов есть маскоты. Это талисман компании или бренда, который формирует у потребителя прочную эмоциональную связь между персонажем и фирмой-производителем. Маскоты могут использоваться в логотипах, а также являться самостоятельными элементами концепции бренда.

Клеймы, бенефиты и RTB. Чаще всего эти элементы размещают в информационной зоне и оформляют в фирменной графике бренда с помощью иллюстрации и выделенного текста о преимуществах продукта и ценностях бренда. Для заметности их располагают на лицевой стороне упаковки и делят на три категории: клеймы, бенефиты и RTB. При выборе продукта покупатели уже привыкли искать эти знаки на упаковках продуктов [3]. С их помощью бренды рассказывают потребителям о своих преимуществах, о том, почему покупатель должен приобрести именно этот продукт, какие выгоды потребитель получит от его использования. Клеймы, бенефиты и RTB – маленькие, но очень важные элементы дизайна упаковки. Это эффективные инструменты, которые помогают бренду транслировать ценность продукта. Например, «выращено в России», «100 % мясо», «подходят для гриля» – все это рациональные клеймы, благодаря которым бренд раскрывает функциональные атрибуты своего продукта. «Удобный многоцветный замок», «содержит суточную норму витаминов и минералов» или «не тестируется на животных» – бенефиты продукта, т. е. его преимущества при сравнении с продуктами конкурентов. «Сделано по ГОСТ», «Фабрика работает с 1893 года» и «одобрено институтом здравоохранения» – RTB.

Клейм (от англ. слова claim, что означает «утверждение, заявление, лозунг, обещание») – это уникальное графическое сообщение, которое привлекает внимание покупателя. Именно применение уникальной графики в оформлении информации отличает клейм от простого текстового сообщения. Особое значение клеймы имеют в продуктах повседневного спроса, т. к. покупатели имеют особые ожидания от этой категории, непосредственно влияющей на качество жизни, комфорт и здоро-

вье. В изображении клеймов важно, что и как хочет транслировать производитель покупателю. Он может быть ярким, акцентным, или, наоборот, встроенным в дизайн-композицию упаковки.

Существует несколько основных категорий:

- клеймы в фирменном стиле бренда – повторяют стилистику упаковки и помогают передать ценности бренда без потери целостного фирменного образа, самый часто встречаемый вид клейм;

- яркие независимые клеймы – могут считываться покупателем раньше логотипа или быть с ним наравне по значимости, напоминают значки, ленточки или наклейки, часто имеют тень, чтобы отделиться от общей композиции, могут быть выделены ярким цветом, золотом, лакировкой, акцентной графикой, отличающейся от общей стилистики упаковки (или всем вышеперечисленным вместе);

- акцентные клеймы – берут на себя главенствующую роль или даже дополнительную функцию, могут быть частью логотипа, его фоном, прозрачным окошком для просмотра продукта или служить средством навигации внутри продуктовой линейки.

Бенефит – это заимствованное английское *benefit*, которое дословно переводится как «выгода, привилегия, преимущество, польза, прибыль, благо, помощь». Бенефит в дизайне упаковки – это выгода, которую получает потребитель от использования продукта. Использование бенефитов дает бренду возможность ответить на вопрос: «вот почему мой продукт лучше других».

Бенефиты бывают:

- рациональные, несущие функциональную выгоду, например удобство использования, экономия, наличие подарка в комплекте, защита продукта от света, удобная транспортировка, внешняя привлекательность, возрастная рекомендация (для детей от 2-х лет и т. п.), применение особых технологий;

- эмоциональные, транслирующие выгоды, которые передают позитивное настроение, повышение самооценки за счет качеств используемого продукта, когда потребитель может почувствовать себя хорошо, получить эмоциональную выгоду, потому что использует данный товар или услугу.

К эмоциональным бенефитам относятся «экологичность при изготовлении и использовании», «отказ тестирования на животных», «отсутствие сахара для заботы о фигуре», «рубль с каждой продажи идет на благотворительность».

По графическому исполнению бенефиты могут быть выполнены как в шрифтовом исполнении, так отдельными элементами в дизайне [5]. Чаще всего их можно увидеть на упаковках в виде специальных штампов.

RTB – это аббревиатура от английской фразы *reason to believe*, что в переводе значит «причины для доверия». RTB в дизайне упаковки – это преимущества продукта, которые доказывают, что выгоды (клеймы и бенефиты) продукта заслуживают доверия. Чаще всего для потребителя это рациональная выгода. Часто можно встретить такие надписи: «Европейские технологии», «Одобрено Ассоциацией вендинговых аппаратов России», «Сделано по ГОСТ» и пр.

Обычно они появляются на упаковках в виде специальных штампов, стилизованных печатей и показателей исследований. Сюда же относятся медали за участие в выставках, премии за лучший продукт или дизайн.

Информационная зона. Спецификация или информационный блок обычно не самый выразительный графически элемент, но очень объемная часть дизайна упа-

ковки [6]. Этот блок обязательный и крайне важный, потому что имеет большее значение в момент выбора товара в магазине, именно он ведет непосредственный диалог с потенциальным покупателем.

Законодательством предусмотрены общие требования к информации на пищевом продукте отечественного или импортного производства, который реализуется в сфере розничной торговли. Информацию для потребителя представляют на русском языке непосредственно с продуктом в виде текста, условных обозначений и иллюстраций, в том числе на потребительской таре, этикетке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше, способом, принятым для отдельных видов продуктов [8].

Информация о пищевом продукте должна содержать следующие сведения: наименование, состав, количество – масса нетто, объем, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя (адрес, включая страну), пищевую ценность.

Штрих-код – предоставляет основные характеристики изделий, тем самым облегчает и ускоряет работу с ними на различных предприятиях. Это изображение, в котором зашифрована информация о товаре, производителе или покупателе. Система сочетания черных линий, промежутков между ними и цифр на данный момент самая популярная система символики в мире. В торговле штрих-код нужен для упрощения процесса продаж, на производственных складах для автоматизации бизнес-процессов, например приемка, отгрузка и инвентаризация.

Заключение. Правильная иерархия текста и графики помогает покупателю быстро сориентироваться. Логотип, название продукта и ключевые преимущества должны быть видны сразу, вся остальная информация может быть подана менее заметно, но легко читаться.

Кроме функциональности, красивого визуального решения и качественного исполнения, дизайн упаковки – это грамотно выстроенная пирамида сообщений бренда – четкая иерархия информации, которую дизайнер передает языком графики, последовательность восприятия смысловых элементов и система вопросов, на которые отвечает упаковка.

Практические навыки, приобретенные в процессе проектирования упаковки, включают в себя не только теоретические знания, но и практические умения, например работа с различными материалами, технологиями печати и конструированием [11]. Это помогает студентам развивать навыки, которые будут полезны в их будущей профессии.

Список источников

1. Бабикова В. В. Подходы к развитию креативности в дизайне // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2017. – № 2. – С. 170–175.
2. Буханов Г. В. Проектный метод обучения в практике кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна РЭУ им. Г. В. Плеханова // Проектная культура и качество жизни. – 2017. – № 8. – С. 46–57.
3. Еськов В. Д. Графический дизайн как инструмент массовой культуры // Инновации в социокультурном пространстве: материалы XI международной научно-практической конференции. – М., 2018. – С. 22–23.
4. Жданова Н. С. Теория и история дизайна: уч. пособие [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50393031> (дата обращения: 10.03.2025).

5. Исупова А. С. Использование гибких методологий управления при создании дизайн-образовательной среды // Формирование предметно-пространственной среды современного города: сборник материалов ежегодной Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. А. Д. Григорьева. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2021. – С. 158–164.
6. Ковалева О. М. Принципы проектной деятельности // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2016. – № 1. – С. 93–98.
7. Коваленко Ю. Г. Формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров средствами ассоциативной графики // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2019. – № 1. – С. 95–99.
8. Морозов Д. А. Упаковка: от идеи до реализации. – Ростов н/Д: Южный федеральный университет, 2020.
9. Семенов О. Г. Дизайн орнамента. Традиции и инновации // Современные тенденции компьютерного проектирования орнамента: сборник материалов Всероссийского Круглого стола с международным участием. – М.: Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, 2023. – С. 18–22.
10. Семенов О. Г., Панченко О. В. Китч как инструмент конструирования и презентации региональной идентичности // Terra Artis. Искусство и дизайн. – 2024. – № 3. – С. 39–46.
11. Соколов М. В. Особенности модели подготовки дизайнера в современном вузе // Интеграция науки и образования в системе «Школа – колледж – вуз»: сборник материалов национальной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – С. 150–157.

References

1. Babikova V. V. Approaches to the development of creativity in design. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2017, no. 2, pp. 170–175. (In Russian)
2. Bukhanov G. V. Project Method of Teaching in the Practice of the Department of Advertising, Public Relations and Design of the Plekhanov Russian University of Economics. *Project Culture and Quality of Life*, 2017, no. 8, pp. 46–57. (In Russian)
3. Eskov V. D. Graphic Design as a Tool of Mass Culture. Innovations in the Socio-Cultural Space: materials of the XI International Scientific and Practical Conference. Moscow, 2018, pp. 22–23. (In Russian)
4. Zhdanova N. S. Theory and History of Design: textbook [Electronic resource]. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50393031> (date of access: 10.03.2025). (In Russian)
5. Isupova A. S. Use of Flexible Management Methodologies in the Creation of a Design and Educational Environment. Formation of the Subject-Spatial Environment of the Modern City: collection materials of the annual All-Russian Scientific and Practical Conference. Ed. by A. D. Grigoriev. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2021, pp. 158–164. (In Russian)
6. Kovaleva O. M. Principles of Project Activity. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2016, no. 1, pp. 93–98. (In Russian)
7. Kovalenko Yu. G. Formation of professional competencies of students-designers by means of associative graphics. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2019, no. 1, pp. 95–99. (In Russian)
8. Morozov D. A. Packaging: from idea to implementation. Rostov-on-Don: Southern Federal University, 2020. (In Russian)
9. Semenov O. G. Design of Ornament. Traditions and innovations. Modern trends in computer design of ornament: collection of materials of the All-Russian Round Table with international participation. Moscow: A. N. Kosygin State University of Russia, 2023,

pp. 18–22. (In Russian)

10. Semenov O. G., Panchenko O. V. Kitsch as a tool for constructing and representing regional identity. *Terra Artis. Art and Design*, 2024, no. 3, pp. 39–46. (In Russian)

11. Sokolov M. V. Features of the model of training a designer in a modern university. Integration of science and education in the system “School – college – university”: collection materials of the National Scientific and Practical Conference. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2019, pp. 150–157. (In Russian)

Информация об авторе

Ольга Владимировна Панченко – профессор кафедры дизайна и художественного образования, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, член Союза дизайнеров России, Новосибирск.

Information about the author

Olga Vladimirovna Panchenko – Professor of the Department of Design and Art Education, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, member of the Union of Designers of Russia, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 378.2

Символическое мышление у студентов художественных специальностей

Е. М. Орлова¹¹*Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск*

Символическое мышление имеет большое значение в развитии художественного восприятия и самовыражения у студентов художественных специальностей. Оно способствует созданию концептуальных и визуальных образов, а также помогает осознать связь между искусством, философией, культурой и социальной реальностью. Символы и образы позволяют передавать сложные идеи, объединяя внешнюю реальность с внутренним восприятием.

Ключевые слова: символическое мышление; художественное восприятие; студенты; образ; символы; педагогика.

Для цитирования: Орлова Е. М. Символическое мышление у студентов художественных специальностей // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 36–41.

Original article

Symbolic thinking in art students

Е. М. Orlova¹¹*Pacific National University, Khabarovsk*

Symbolic thinking has a key role in the development of artistic perception and expression in art students. It facilitates the creation of conceptual and visual images and helps to realize the connection between art, philosophy, culture and social reality. Symbols and images help to convey complex ideas by combining external reality with internal perception.

Keywords: symbolic thinking; artistic perception; students; image; symbols; pedagogy.

For citation: Orlova E. M. Symbolic thinking in art students. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 36–41. (In Russ.)

Введение. Символическое мышление – это когнитивная способность, которая позволяет человеку осмысливать мир через образы, идеи и значения, выходящие за пределы физической реальности. Эта способность лежит в основе человеческой культуры, общения, а также искусства. В педагогике символическое мышление рассматривается как инструмент, способствующий развитию креативности, критического анализа и осмысления культурных контекстов.

С древних времен люди использовали символы как способ передачи знаний, эмоций и идей, которые невозможно выразить словами. В наскальной живописи

первобытных людей мы видим зачатки символического мышления: изображения животных и сцен охоты не только отражали повседневную жизнь, но и несли сакральный смысл, связанный с верованиями и ритуалами. Эти примитивные формы символизма стали основой для дальнейшего развития искусства, в котором символика приобрела все более сложные формы.

В культуре каждого исторического периода символическое мышление отражало особенности времени. Например, в эпоху античности символы были тесно связаны с мифологией и представлениями о космосе, в Средневековье – с религиозной догматикой, а в эпоху Возрождения – с гуманистическими идеалами и научными открытиями. Позднее, с развитием модернизма и авангарда, символы стали служить средством самовыражения художника и исследования внутреннего мира человека.

В современном мире, где визуальная культура занимает центральное место, символическое мышление стало неотъемлемой частью не только искусства, но и массовой коммуникации. Оно помогает студентам интерпретировать художественные образы, находить связь между традициями прошлого и новыми формами самовыражения. В педагогической практике оно рассматривается как инструмент, который способствует формированию способности к рефлексии, анализу и творческому поиску.

В данной статье будет рассмотрена роль символического мышления в педагогическом процессе, в рамках которого обучаются студенты творческих специальностей, осваивающие способы интерпретации и передачи сложных художественных смыслов.

Методы исследования. Символическое мышление представляет собой один из аспектов художественного восприятия. С психологической точки зрения оно связано с процессами абстракции, ассоциации, метафоризации и интерпретации. В процессе обучения символическое мышление помогает осваивать не только технические навыки, но и глубже воспринимать мир, преобразуя абстрактные идеи в визуальные образы.

Символическое мышление требует от студентов способности абстрагировать предметы и явления от их конкретного содержания, находя более глубокие, скрытые смыслы. Это умение связано с когнитивной функцией. На первых этапах обучения студенты могут воспринимать объекты искусства через их прямое, материальное значение. Однако с развитием символического мышления они начинают видеть в этих объектах метафоры, ассоциации и скрытые концепты, что позволяет создавать многозначные и глубокие художественные произведения.

Психологи, такие как Ж. Пиаже, отмечают, что способность к абстракции развивается постепенно и требует активного вовлечения в процесс осмысления. Этот процесс стимулирует развитие воображения и критического мышления, позволяя студентам видеть больше, чем просто внешний вид предметов.

Символическое мышление тесно связано с процессом ассоциации, где отдельные образы, чувства и идеи связываются между собой, создавая новые значения и интерпретации. Например, определенные цвета могут ассоциироваться с эмоциями, что создает новое значение изображения. Эта способность к ассоциации и трансформации образов является важным аспектом символического мышления, позволяющим студентам глубже осмысливать свою творческую практику.

Символическое мышление также связано с эмоциональным и когнитивным развитием студентов. Процесс создания символических образов помогает студентам выражать свои внутренние переживания и чувства, что является важным инстру-

ментом для самовыражения и психологической рефлексии. Психологические теории выражения эмоций утверждают, что искусство позволяет «перевести» эмоциональные состояния в визуальные формы, тем самым облегчая процесс эмоциональной регуляции и самопознания [7, с. 30].

Кроме того, использование символов в творчестве способствует когнитивному развитию, поскольку студентам необходимо не только воспринимать символы, но и создавать их, что требует развитого аналитического мышления и способности к интерпретации.

Важным аспектом символического мышления является его роль в формировании индивидуального художественного стиля. Развитие уникальных символов и образов позволяет студентам художественных специальностей выражать свои личные переживания и философские идеи. Этот процесс самовыражения способствует развитию уверенности и оригинальности в творчестве. По мере того как студенты начинают использовать символы, связанные с их личным опытом или культурной идентичностью, они начинают развивать собственный художественный язык, что способствует формированию уникального стиля [8].

Символическое мышление имеет глубокие философские корни, в философии символы становятся не просто знаками, но и активными инструментами познания, которые позволяют объединить абстрактные идеи с конкретными переживаниями.

В философии И. Канта символическое мышление тесно связано с его концепцией «суждения» и восприятия мира через категории разума. В «Критике способности суждения» говорится, что для того, чтобы человек мог воспринимать мир и познавать его, необходимы определенные формы, такие как категории пространства и времени, а также концепты, которые действуют как посредники между восприятием и разумом. В этом контексте символы становятся необходимыми инструментами для «обозначения понятий посредством сопутствующих чувственных знаков, которые не содержат ничего принадлежащего к созерцанию объекта, а служат им лишь средством репродуцирования по присущему воображению закону ассоциации» [4, с. 227].

В философии Канта существует разделение между тем, как мы воспринимаем вещи, и тем, каковы они на самом деле (в терминах Канта это различие между феноменом и ноуменом) [4, с. 12]. Символы, по Канту, помогают нам осознавать не только то, что мы воспринимаем через чувства, но и те абстрактные идеи и смыслы, которые скрыты за ними.

Символы как художественные образы помогают создать мост между видимой реальностью и теми философскими или метафизическими истинами, которые стоят за ней.

Э. Кассирер в своей работе «Философия символических форм» разрабатывает идею о том, что символы являются основой всей человеческой культуры и познания. Человеческое восприятие мира и осмысление действительности не может происходить без символов. По Кассиреру, символы не просто отражают мир, но и активно формируют его, организуя реальность в структуру, доступную для человеческого понимания [5, с. 53].

Художники, используя символы, не только создают визуальные образы, но и интерпретируют окружающую реальность, передавая динамичность и изменения, присущие этому миру. Студенты учатся не только изображать мир, но и философски интерпретировать его, передавая с помощью символов не только физическую реальность, но и изменения, происходящие в ней.

Символы имеют способность выходить за пределы индивидуального, становясь частью культурных и религиозных традиций. Эти символы становятся средствами трансцендентности, т. е. они помогают человеку соединиться с более высокой реальностью, коллективным бессознательным и универсальными идеями.

Эстетическая философия, начиная с Платона и заканчивая современным искусством, утверждает, что символы в искусстве выполняют роль медиаторов между видимым и невидимым, между реальностью и метафизикой. Художественное произведение, наполненное символами, может быть воспринято как образ мира в его многозначности и сложности.

Философские аспекты символического мышления в контексте художественного образования подчеркивают важность символов как средств не только для создания художественных произведений, но и для философского осмысления реальности. Символы становятся инструментами, через которые студенты могут передавать абстрактные идеи, культурные концепты и философские размышления. В рамках художественного образования важно развивать способность студентов осознавать и использовать символы, чтобы они могли не только создавать эстетически привлекательные, но и философски насыщенные произведения искусства, которые открывают новые перспективы для восприятия и интерпретации мира.

Заключение. Символическое мышление является важным и неотъемлемым компонентом творческого процесса для студентов. Оно помогает им не только создавать оригинальные произведения искусства, но и воспринимать мир через призму абстракций, метафор и символов, что способствует более глубокому осмыслению искусства и реальности. Символы становятся связующими звеньями между внутренним и внешним миром, между личными переживаниями и универсальными культурными смыслами. Это особенно важно в художественном образовании, где образ и метафора могут стать не просто эстетическим выражением, но и философским, культурным, психологическим инструментом для глубокого познания.

Педагогический процесс, направленный на развитие символического мышления, должен учитывать эти аспекты и включать различные методы и подходы, способствующие развитию креативности, образного и метафорического мышления, а также интеллектуальной гибкости студентов. Это может включать в себя работу с культурными архетипами, рефлексию, использование философских и психологических подходов для углубления художественного восприятия.

Эффективное использование символов в художественном творчестве требует от студентов не только мастерства в технической стороне искусства, но и способности мыслить образно, метафорически и философски. Это мышление является основой для глубокого художественного восприятия и создания произведений, которые могут быть интерпретированы с разных точек зрения и отражать как личные переживания художника, так и универсальные человеческие ценности. В конечном счете, символическое мышление помогает студентам расширить горизонты их творческого и интеллектуального развития, что делает их не только искусными мастерами, но и глубоко осознающими творцами.

Символическое мышление у студентов оказывает влияние на их способность интегрировать личные переживания с коллективной культурной памятью. Символы как носители культурных значений позволяют студентам соединять индивидуальное восприятие с более широкими историческими и философскими контекстами. Это дает возможность создавать произведения искусства, которые не только отра-

жают личное, но и связаны с универсальными темами, такими как поиск истины, существование, любовь, смерть, или стремление к гармонии. Эти произведения становятся связующими звеньями между поколениями и культурами, обращаясь к вечным темам человеческого опыта.

Развитие символического мышления помогает студентам овладевать инновационными подходами в искусстве, позволяя им создавать многослойные произведения, которые можно воспринимать и интерпретировать с различных позиций. Этот процесс способствует развитию их творческой свободы, позволяет выходить за пределы привычных форм и техник, открывая новые горизонты для самовыражения.

Список источников

1. Бычков В. В. Триалог 2: искусство в пространстве эстетического опыта. – М.: Прогресс-Традиция, 2017. – Кн. 1. – 472 с.
2. Бычков В. В., Маньковская Н. Б., Иванов В. В. Триалог 2: искусство в пространстве эстетического опыта. – М.: Прогресс-Традиция, 2017. – Кн. 2. – 593 с.
3. Гуревич П. С. Эстетика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 303 с.
4. Кант И. Критика способности суждения. – М.: Искусство, 1994. – 367 с.
5. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 3. Феноменология познания. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 398 с.
6. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. – 399 с.
7. Рягузова Е. В. Основы социальной психологии искусства: уч. пособие по курсу «Психология искусства». – Саратов: Саратовский государственный университет, 2010. – 134 с.
8. Соколов М. В., Соколова М. С. Орнамент и металлическое кружево русских мастеров: монография. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2010. – 144 с.
9. Турчин В. С. Образ двадцатого века в прошлом и настоящем. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 648 с.
10. Уайтхед А. Н. Символизм, его смысл и воздействие. – Томск: Водолей, 1999. – 63 с.
11. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М.: Ренессанс, 1991. – 336 с.
12. Юнг К. Г. Либи́до, его метаморфозы и символы: монография. – СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1994. – 414 с.

References

1. Bychkov V. V. Trialogue 2: Art in the Space of Aesthetic Experience. Moscow: Progress-Tradition, 2017, book 1, 472 p. (In Russian)
2. Bychkov V. V., Mankovskaya N. B., Ivanov V. V. Trialogue 2: Art in the Space of Aesthetic Experience. Moscow: Progress-Tradition, 2017, book 2, 593 p. (In Russian)
3. Gurevich P. S. Aesthetics: textbook. Moscow: Yunity-Dana, 2017, 303 p. (In Russian)
4. Kant I. Critique of the ability to judge. Moscow: Art, 1994, 367 p. (In Russian)
5. Cassirer E. Philosophy of Symbolic Forms. Vol. 3. Phenomenology of cognition. Moscow; Saint Petersburg: University book, 2002, 398 p. (In Russian)
6. Lévi-Strauss K. Structural anthropology. Moscow: Nauka, 1985, 399 p. (In Russian)
7. Ryaguzova E. V. Fundamentals of social psychology of art: a textbook on the course "Psychology of Art". Saratov: Saratov State University, 2010, 134 p. (In Russian)
8. Sokolov M. V., Sokolova M. S. Ornament and Metal Lace of Russian Masters: monograph. Magnitogorsk: Magnitogorsk State University, 2010, 144 p. (In Russian)
9. Turchin V. S. The Image of the Twentieth Century in the Past and the Present. Moscow: Progress-Tradition, 2003, 648 p. (In Russian)

10. Whitehead A. N. Symbolism, Its Meaning and Impact. Tomsk: Aquarius, 1999, 63 p. (In Russian)
11. Jung K. G. Archetype and symbol. Moscow: Renaissance, 1991, 336 p. (In Russian)
12. Jung K. G. Libido, Its Metamorphoses and Symbols: monograph. Saint Petersburg: East European Institute of Psychoanalysis, 1994, 414 p. (In Russian)

Информация об авторе

Елена Михайловна Орлова – магистрант, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск.

Information about the author

Elena Mikhailovna Orlova – Master's student, Institute of Architecture, Construction and Design, Pacific National University, Khabarovsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 74.01/.09

Роль Международного Сибирского фестиваля керамики в процессе развития детей системы дополнительного образования Новосибирской области

А. А. Овсянникова¹, О. В. Колесникова¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В данной статье рассматриваются путь создания и развития Международного Сибирского фестиваля керамики, его влияние на образовательный процесс и развитие детского творчества в системе дополнительного образования Новосибирской области.

Ключевые слова: керамика; дополнительное образование; развитие.

Для цитирования: Овсянникова А. А., Колесникова О. В. Роль Международного Сибирского фестиваля керамики в процессе развития детей системы дополнительного образования Новосибирской области // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 42–48.

Original article

The role of the International Siberian ceramics festival in the development of children in the additional education system of the Novosibirsk region

A. A. Ovsyannikova¹, O. V. Kolesnikova¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

This article examines the path of creation and development of the International Siberian Ceramics Festival, its impact on the educational process and the development of children's creativity in the system of additional education in the Novosibirsk region.

Keywords: ceramics; additional education; development.

For citation: Ovsyannikova A. A., Kolesnikova O. V. The role of the International Siberian ceramics festival in the development of children in the additional education system of the Novosibirsk region. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 42–48. (In Russ.)

Идея создать Сибирский керамический фестиваль в Новосибирске родилась во время постперестроечной свободы. Его организатором стал керамист Ю. А. Неупокоев. Пожертвовав своей творческой карьерой, он открыл в себе менеджерский талант, придумал программу фестиваля и разработал интересные темы для конкурсных работ. Провел множество переговоров и заполнил несчетное количество административных бумаг. Привлекает на фестиваль как признанных мэтров в мире керамики, так и молодых художников-прикладников, – этим круговоротом дел на-

полнен для Юрия Анатольевича каждый декабрь вот уже 20 лет подряд. В проведении ежегодной выставки-конкурса керамических работ в рамках фестиваля огромный вклад искусствоведа художественного музея г. Новосибирска Н. В. Мельниковой. Именно она скрупулезно выстраивает экспозицию работ художников-керамистов в залах художественного музея.

Первоначальное назначение фестиваля состояло в простой реализации керамических изделий. Однако он быстро перерос в большой творческий форум, решающий более высокие задачи возрождения, сохранения и развития художественных ремесел как фундаментального пласта культуры Сибири.

Уверенность в важности миссии фестиваля, дающего возможность всем керамистам, неопытным и состоявшимся, показать себя, оценить свое искусство в сравнении с другими, побуждала искать компромиссные решения и со временем помогла изжить проблему ярмарочной эстетики естественным путем. С каждым годом выставка становилась все более цельной и художественной.

Фестиваль керамики стал играть огромную роль в развитии искусства Сибири, г. Новосибирска и области. Сейчас благодаря этому появилось огромное количество новых мероприятий, маркетов и фестивалей, направленных на развитие декоративно-прикладного искусства. Один из немногих таких объединений: уникальный фестиваль керамики и прикладного искусства в Новосибирске *Keramizo*, фестиваль керамики «Форма», маркет изделий ручной работы «СибКераМаркет». На территории Новосибирской области осуществляют работу множество гончарных мастерских, арт-студий и мастерских керамики. Самые известные из них: *TerraKOT*, *FORMO*, Колокол, Корн, В горошек, Лето Малевича, Суть вещей, Пилигрим. Во многих из них особое внимание уделяется детским группам, а в школах искусств, центрах развития творчества, коррекционных школах также особое внимание стало отводиться художественной керамике [1].

Территориальный диапазон фестиваля керамики очень широк: в разные годы его участники представляли города всей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Однако уровень фестиваля международный, его посещают зарубежные гости, чьи работы привлекают внимание к национальным особенностям искусства керамики. Такими мастерами являлись керамисты из Италии, Франции, Узбекистана, Турции, что позволяет увидеть особенности художественного исполнения разных стран. Нет и возрастных ограничений для экспонентов, существуют лишь две возрастные категории – детская и взрослая. Детская категория делится на три возрастные группы, а взрослая включает в себя студентов и мастеров. Так, диапазон авторов фестиваля варьируется от 5 до 70 лет.

С каждым годом фестиваль приобретает множество партнеров и сотрудничает с множеством культурных организаций: Новосибирский городской художественный музей, Областной центр русского фольклора и этнографии, Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина, Новосибирская государственная областная научная библиотека, мастерские Новосибирского технического университета, торговые центры «Галерея» и «Сибирский Молл». Однако незаменимой площадкой для проведения конкурсных этапов детской и взрослой категории и соорганизатором остается Институт искусств Новосибирского государственного педагогического университета [9].

Важной традицией фестиваля стала его образовательная программа, состоящая из мастер-классов заслуженных художников-керамистов. Они делятся секретами

своего профессионального мастерства, а их произведения на выставке служат образцами художественного уровня для начинающих авторов. Новосибирский художник В. В. Кузнецов учил росписи по фарфору, мастер из Красноярска И. Н. Кротов – формообразованию, а керамист из Томска А. А. Салтан – гончарному ремеслу, вот лишь некоторые примеры подобных творческих мастер-классов.

Однако если говорить об образовательной функции фестиваля, нельзя не упомянуть неотъемлемое влияние на развитие детского творчества. Множество организаций дополнительного образования как существующие в учреждениях общеобразовательных, так и самостоятельно, включают в образовательный процесс занятия керамикой. Фестиваль становится инструментом популяризации и масштабности явления [10].

Примером этому может служить конкурсное задание для детей Международного Сибирского фестиваля керамики. Темой при создании объемной композиции из глины часто становятся мотивы литературных произведений. Так, задание XVII фестиваля керамики в 2021 г. звучало как изготовление объемной композиции по сказке «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла. Тема XVIII фестиваля 2022 г. посвящалась изготовлению объемной композиции по произведениям С. Я. Маршака – 135-летию со дня рождения писателя посвящается. XIX фестиваль в 2023 г. был адресован сказкам и легендам народов Сибири. Юбилейный XX фестиваль керамики, который проходил в декабре 2024 г. и был организован Некоммерческим фондом «Центр народной ремесленной культуры» и при поддержке Министерства культуры Новосибирской области под девизом «Излучение красоты есть венец культуры!», предложил юным творцам тему «Волшебная страна Александра Волкова». Детям требовалось заранее изучить произведения известного детского писателя А. М. Волкова и выполнить объемную композицию из глины.

Образы этих произведений всеми любимы и знакомы каждому, но руки юных творцов каждый раз создают уникальные образы и удивительные композиции. Создание творческой развивающей среды, позволяющей молодому поколению юных керамистов окунуться в профессиональную атмосферу, почувствовать себя значимыми авторами и творцами керамических изделий.

В этом году в конкурсе приняли участие более 100 школьников. Возрастная градация представлена категориями от 5 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Последняя группа – это учащиеся колледжей. Детям нравится быть первыми, значимыми, оцененными «на отлично», получать комментарии профессионалов по поводу своей работы, чувствовать дух соревнования, поэтому фестиваль также развивает в них лидерские качества, уверенность, дает возможность проявить личные качества.

Благодаря фестивалю в Новосибирской области появилось огромное количество учреждений дополнительного образования, где дети занимаются керамикой. Каждый год множество детских художественных студий, детских школ искусств, центров развития творчества, мастерских керамики, дворцов творчества и коррекционных школ отправляют заявки на участие в выставке творческих работ и практикуме-конкурсе. Занятие керамикой – это процесс, помогающий всестороннему развитию ребенка и его творческих навыков.

Удивительные свойства глины (прочность, огнеупорность, пластичность) позволяют разнообразно использовать ее для лепки декоративных скульптур, животных и людей, шкатулок, подсвечников, ваз, настенных панно. Это достаточно доступный

и недорогой материал. Важно также и то, что пластичность материала представляет особый интерес для детей. Работа с глиной развивает мелкую моторику и когнитивные способности. Если изделие будет объемным, то нужно представить себе, как оно будет выглядеть с разных сторон. Работа выполняется обеими руками, разнонаправленными движениями, при этом улучшается координация движений и ориентация в пространстве, формируются конструктивные способности [5; 7].

Для успешного освоения лепки из глины необходимо иметь определенные навыки работы с глиной: определять влажность комка глины, т. к. от этого зависит качество работы, понимать текстуру глины и степень готовности ее для лепки, знать приемы формования отдельных деталей в виде шара, цилиндров разных размеров, пластов и присоединения деталей между собой. Процесс происходит в определенном порядке, изготовление изделий требует равномерного высыхания при сушке и обжиге для сохранения форм [6].

Занятия керамикой – это длительный процесс, который включает в себя несколько этапов: лепку, обжиг, декорирование. Данный процесс требует определенных усилий над собой, развивает терпение и усидчивость. Обучение требует определенного уровня развития эмоционально-волевой сферы [4].

В самом начале учим правильной постановке цели, планированию этапов деятельности, определенной очередности выполнения заданий, следим за качеством их выполнения. В процессе лепки дети учатся творчески выражать свои мысли, чувства, свое представление о керамике, о различных возможностях данного материала. Через познание формы, цвета, фактуры предмета, консистенции материала развивается воображение, внимательность, пространственное мышление. Не зря психологи используют лепку как одно из направлений арт-терапии. Именно во время работы с глиной заметно раскрываются внутренние ресурсы школьников, происходит саморегуляция нервно-психической деятельности их организма [8; 11].

Вовремя данный совет педагога может помочь при выборе художественных деталей, а своевременное поощрение или похвала вселят в ребенка уверенность и желание быстрее довести начатое до конца. С помощью исследовательского и эвристического метода дети направляются на поиск самостоятельного решения. Умение направить работу на решение какой-либо проблемы способствует успешному развитию творческого мышления и воображения обучающихся. Этот метод развивает критическое мышление школьников, учит самостоятельному приобретению знаний. Виды деятельности обучающихся при эвристическом методе заключаются в подборе материала из художественного произведения, из критической статьи, учебника и других пособий для ответа на заданный вопрос и др. [2].

Некоторые учреждения участвуют впервые, некоторые каждый год, и год за годом фантазии и техническим приемам юных творцов можно только позавидовать. Фестиваль, приобретающий все большие масштабы, рад поощрять победителей из Тюмени, Томска, Красноярска, Омска, Барнаула, Кемерово, Славгорода и, конечно же, Новосибирской области.

Так, в 2024 г. лауреатами 1 степени в номинации «Ростки» стали МБУДО «Детская школа искусств им. В. И. Устинова» г. Карасук и МБУДО ЦДО «Алые паруса» – Студия керамики «ГлиноЛепие» г. Новосибирск. Лауреатами 2 степени стали Арт-школа «Лето Малевича» г. Новосибирск и Мастерская керамики «В горошек» г. Новосибирск. Звание лауреата 3 степени разделили МБУДО Центр «Юность» Дом детского творчества им. А. Гайдара Образцовая Студия «Керамика» г. Новоси-

бирск и Гимназия «Краснообская» Новосибирская область, р. п. Краснообск. Приз зрительских симпатий заслужила МБУДО г. Новосибирска «ЦРТДиЮ “Заельцовский”», Студия «УЗОР» г. Новосибирск.

Каждый год после творческих испытаний праздник юного керамиста венчает театрализованная развлекательная программа с персонажами конкурсных заданий, призами и подарками, а также церемония награждения. Молодое поколение – база, которая поможет жить искусству керамики множество поколений.

Таким образом, Международный Сибирский фестиваль керамики стал знаковым событием для региона и нашего города. Влияние фестиваля на развитие керамического искусства в Сибири значительно. Благодаря ему увеличилось количество детских керамических студий, многие взрослые мастера из разряда начинающих перешли в категорию профессионалов. Возникли новые фестивальные площадки в Сибирском регионе – в Томске, на Алтае, в Красноярском крае. Несомненно, фестиваль обладает большим творческим потенциалом на многие годы в будущем.

Для опытных художников фестиваль предоставляет возможность встретиться с коллегами, а также показать специалистам и зрителям свои работы. Для юных творцов – это случай заявить о себе, набраться опыта, почувствовать дух соревнования и ощутить атмосферу волшебства и праздника. Для системы дополнительного образования фестиваль является механизмом развития и проявления творческих способностей.

Список источников

1. *Березина В. А.* Дополнительное образование детей в России. – М.: Диалог культур АНО, 2007. – 511 с.
2. *Богоявленская Д. Б.* Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002. – 456 с.
3. *Горохова Е. В.* Материаловедение и технология керамики. – Минск: Вышэйшая школа, 2009. – 222 с.
4. *Егорова Н. В.* Влияние обучения керамики на развитие ребенка старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/26/vliyanie-obucheniya-keramiki-na-razvitie-rebenka-starshego-doshkolnogo> (дата обращения: 17.02.2025).
5. *Колесникова О. В., Соколов М. В.* Особенности выполнения музыкально-декоративных объектов (окарины) на занятиях художественной керамики в высшей школе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 1. – С. 89–97.
6. *Колесникова О. В., Шмаков В. А.* Художественная обработка материалов. Технология изготовления керамических изделий. Лепка из пласта: практикум. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – 35 с.
7. *Привалова Г. Ф.* Сущность и содержание формирования творческого потенциала педагога как определяющий фактор его творческой деятельности // Сибирский педагогический журнал. – 2007. – № 13. – С. 79–85.
8. *Пономарев Я. А.* Психология творчества. – М.; Воронеж: Модэк, 1999. – 480 с.
9. *Соколов М. В.* Соревновательные подходы как средство развития искусства керамики в Сибирском регионе // XVIII Акмуллинские чтения: материалы Международной научно-практической конференции. – Уфа: Башкирский государственный педагогический университет им М. Акмуллы, 2023. – С. 22–28.
10. *Тащева Н. Е.* Декоративно-прикладное искусство в профессиональной подготовке студентов педагогических университетов // Педагогический профессионализм

в образовании: сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию НГПУ. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – С. 162–165.

11. Ткаченко Л. А., Ткаченко А. В., Мхитарян Г. Ю., Привалова Г. Ф. Влияние занятий художественной керамикой на творческое развитие детей школьного возраста // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2022. – № 2 (46). – С. 118–127.

References

1. Berezina V. A. Additional education of children in Russia. Moscow: Dialogue of Cultures ANO, 2007, 511 p. (In Russian)

2. Bogoyavlenskaya D. B. Psychology of creative abilities. Moscow: Academy, 2002, 456 p. (In Russian)

3. Gorokhova E. V. Material Science and Technology of Ceramics. Minsk: Higher School, 2009, 222 p. (In Russian)

4. Egorova N. V. The influence of teaching ceramics on the development of a child of senior preschool age [Electronic resource]. URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/26/vliyanie-obucheniya-keramiki-na-razvitie-rebenka-starshego-doshkolnogo> (date of access: 17.02.2025). (In Russian)

5. Kolesnikova O. V., Sokolov M. V. Features of performing musical and decorative objects (ocarinas) in the classes of artistic ceramics in higher school. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 1, pp. 89–97. (In Russian)

6. Kolesnikova O. V., Shmakov V. A. Art processing of materials. Technology of manufacturing ceramic products. Modeling from a layer: a workshop. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2018, 35 p. (In Russian)

7. Privalova G. F. The essence and content of the formation of the teacher's creative potential as a determining factor of his creative activity. *Siberian Pedagogical Journal*, 2007, no. 13, pp. 79–85. (In Russian)

8. Ponomarev Ya. A. Psychology of creativity. Moscow; Voronezh: Modek, 1999, 480 p. (In Russian)

9. Sokolov M. V. Competitive approaches as a means of developing the art of ceramics in the Siberian region. XVIII Akmuллин readings: materials of the International Scientific and Practical Conference. Ufa: Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmuллин, 2023, pp. 22–28. (In Russian)

10. Tashcheva N. E. Decorative and applied arts in the professional training of students of pedagogical universities. Pedagogical professionalism in education: collection of scientific papers of the XI International scientific and practical conference dedicated to the 80th anniversary of NSPU. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2015, pp. 162–165. (In Russian)

11. Tkachenko L. A., Tkachenko A. V., Mkhitaryan G. Yu., Privalova G. F. Influence of art ceramics on the creative development of school children. *Professional Education in Russia and Abroad*, 2022, no. 2 (46), pp. 118–127. (In Russian)

Информация об авторах

Анастасия Алексеевна Овсянникова – студент, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Олена Владимировна Колесникова – старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Anastasia Alekseevna Ovsyannikova – student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Olena Vladimirovna Kolesnikova – Senior Lecturer Department of Decorative and Applied Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

РАЗДЕЛ 2
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ХУДОЖНИКА
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА,
ДИЗАЙНЕРА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

PART 2
PROFESSIONAL TRAINING OF AN ARTIST
OF DECORATIVE AND APPLIED ARTS,
A DESIGNER AT A HIGHER SCHOOL

Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2025. № 1

Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design, 2025, no. 1

Научная статья

УДК 747/7.05/378

Практико-ориентированный подход в магистерских исследованиях творческих направлений

А. В. Екатеринушкина¹

¹*Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,
Магнитогорск*

В условиях программы устойчивого развития общества формируются новые требования к качеству высшего образования, которое призвано готовить высококвалифицированные кадры, отвечающие потребностям современного рынка и способные к практической реализации компетенций. Сегодня образовательные программы все более ориентированы на увеличение практической и самостоятельной работы обучающихся, в связи с этим практико-ориентированный подход становится приоритетным. В статье рассмотрена модель проведения эмпирических исследований магистрантов, ее реализация призвана обеспечить образовательную среду, максимально приближенную к условиям профессиональной деятельности.

Ключевые слова: магистратура; исследование; эксперимент; практико-ориентированный подход; модель.

Для цитирования: Екатеринушкина А. В. Практико-ориентированный подход в магистерских исследованиях творческих направлений // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 49–55.

A practice-oriented approach to master's degree studies in creative fields

A. V. Ekaterinushkina¹

¹*Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk*

In the context of the society's sustainable development program, new requirements are being formed for the quality of higher education, which is designed to train highly qualified personnel who meet the needs of the modern market and are capable of practical implementation of competencies. Today, educational programs are increasingly focused on increasing the practical and independent work of students, in this regard, a practice-oriented approach is becoming a priority. The article considers a model for conducting empirical research of undergraduates, the implementation of which is designed to provide an educational environment as close as possible to the conditions of professional activity.

Keywords: master's degree; research; experiment; practice-oriented approach; model.

For citation: Ekaterinushkina A. V. A practice-oriented approach to master's degree studies in creative fields. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 49–55. (In Russ.)

Введение. Творческие специальности в условиях стремительно развивающегося общества набирают все большие обороты. Дизайн, изобразительные и пластические искусства, архитектура и пр. создают свои продукты на основе модернизации, интерпретации и интеграции культурных ресурсов. Высокая роль данных специальностей была определена еще в 2010 г. международным агентством по торговле [2]. Результаты исследований подтвердили, что создание креативной и эстетически привлекательной среды привлекают инвестиции, туризм, сферы сотрудничества и пр., а также обеспечивают конкурентоспособность товаров и услуг. Кроме этого, анализ агентств по трудоустройству показывает высокую востребованность в кадрах творческих направлений. Это доказывает необходимость реализации образовательных программ по творческим направлениям подготовки [5].

Сегодня постоянно увеличивается объем и сложность содержания профессиональной подготовки студентов, особенно это очевидно в творческих направлениях. Обязательным условием выступает интегрирование образования в профессиональную среду. Это связано с проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников и их неконкурентоспособности, отсутствия практики решения задач в области будущей профессиональной деятельности. Кроме этого, как отмечают сами работодатели, что квалификация выпускников во многом зависит от возможности реализации образовательной программы осуществлять практико-ориентированный подход в учебном процессе.

В современной педагогической практике можно выделить несколько основных направлений к пониманию специфики и внедрения практико-ориентированного подхода в профессиональной подготовке студентов [8]. В более широком значении данное понятие рассматривается как основной метод приобретения социально-значимых, общекультурных и профессиональных компетенций в целом (интегрированный подход), наряду с деятельностным и системным подходами [9].

В большинстве исследований реализация практико-ориентированного подхода обосновывается в необходимых условиях учебных, технологических, производственных, научно-исследовательских практик. Это целесообразно, т. к. именно на практиках максимально погружаются в профессиональную среду, имеют возможность взаимодействия со специалистами, получать экспертные оценки [1].

Третье направление ориентирует образовательные программы на разработку практико-ориентированных технологий, методик и моделей будущей профессиональной деятельности [11; 4; 6; 7]. Такой подход, на наш взгляд, является наиболее эффективным.

При разработке модели проведения эмпирических исследований магистрантов дизайна мы рассматривали практико-ориентированный подход в профессиональной подготовке как ориентацию учебного процесса на конечный продукт профессионального обучения, в котором конкретизированы виды действий, усвоенные студентами в ходе работы с учебной информацией в виде практического опыта. Модель предоставляет студентам перечень конкретных практических действий, опыт применения которых возможен в результате интеграции теории и практики. Таким образом, мы имеем все основания считать, что практико-ориентированный подход в профессиональной подготовке студентов вузов – это ориентация содержания и методов педагогического процесса на формирование у будущих специалистов практических навыков работы [3].

Методы исследования. В основе разработки и реализации модели проведения эмпирических исследований магистрантов дизайна лежит эксперимент. Конечно, следует понимать, что данный метод является не просто основным в практико-ориентированных исследованиях, но и самым сложным и многокомпонентным. Студентам предстоит осуществлять «вмешательство» в состояние объектов или явлений, воздействовать на изучаемый процесс, фиксировать, корректировать и контролировать результаты своих воздействий.

Обязательными к реализации эксперимента методами мы выделяем следующие: анализ объекта проектирования (сбор информации, работа с источниками, наблюдение, фото- и видеосъемка, критериальная оценка современного или исторического состояния объекта и пр.), социологические методики по работе с потребительскими группами (интервью, беседы, фокус-группы, анкетирование, тестирование и пр.), проектно-графическое моделирование (эскизирование, разработка авторского проекта, визуализация проекта и результатов эксперимента).

Эксперимент магистрантов происходит по линейной шкале, результатом является изменение (реконструкция, модернизация, инновация и т. д.) базового объекта проектирования с ориентацией на более качественный потребительский уровень. Данный процесс реализуется за счет последовательных воздействий с использованием комплекса эмпирических методов, которые могут быть скорректированы в соответствии с направлением темы магистерского исследования.

Результаты. Изменение ориентиров в образовании, направленных на самостоятельную и практическую деятельность обучающихся, создало необходимость совершенствования подходов к учебному процессу. Приоритетным становится личность студента-исследователя, самостоятельно добывающего необходимого результата, а не посредственного участника обучения, механически запоминающего учебные материалы. В связи с этим именно эмпирическая часть магистерского исследования становится основной. Основная цель практико-ориентированного подхода в маги-

стерских исследованиях творческих направлений – построить оптимальную модель, сочетающую применение теоретических знаний в решении практических вопросов, связанных с формированием профессиональных компетенций специалиста.

В представленной модели содержатся ее основные структурные компоненты (рис.). Она уже имеет опыт реализации в исследованиях студентов направлений «Дизайн: интерьер и оборудование», «Дизайн: цифровой дизайн» на кафедре дизайна МГТУ им. Г. И. Носова [3]. Не следует рассматривать данную модель как шаблон, необходимо понимать и учитывать индивидуальный характер тем научных исследований, поэтому данная структура может быть дополнена методами, формами и приемами, необходимыми для достижения цели. Эта модель может служить ориентиром для студентов.

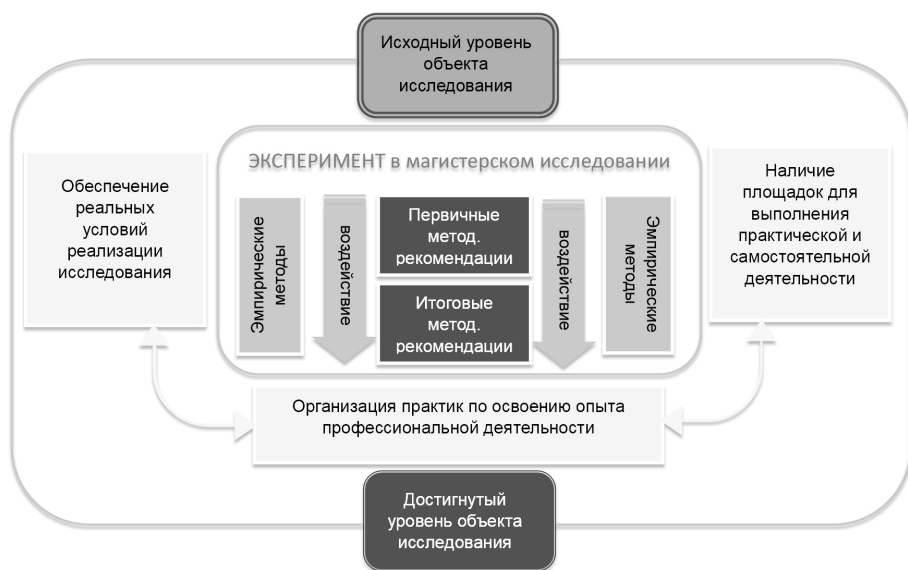

Рис. Модель реализации практико-ориентированного подхода
в экспериментальной части магистерского исследования

В ней учитываются основные принципы практико-ориентированного подхода:

- самостоятельность – возможность магистрантов самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, планировать этапы исследования, разрабатывать методическую основу эксперимента;
- гибкость – осуществление свободы выбора форм и средств ведения эксперимента, ограничение шаблонов и алгоритмов в усвоении необходимой информации;
- сотрудничество – возможность равноправного партнерского взаимодействия всех участников магистерского исследования, создание благоприятных условий коммуникации.

Реализация практико-ориентированного подхода в ходе экспериментальной части магистерского исследования предусматривает:

- обеспечение использования эмпирических методов исследования в реальных условиях (или условиях, приближенных к реальным): уже на этапе выбора темы исследования магистранты ориентированы на конкретные объекты проектирования,

на базе которых будет осуществляться научная и творческая работа, разработка магистрантами диагностических методик предполагает сотрудничество с потребительскими группами в онлайн- или офлайн-режимах;

– необходимое наличие мастерских или лабораторий, оснащенных соответствующим оборудованием для осуществления проектно-графического моделирования, корректировки и обоснования результатов эксперимента магистрантов;

– организация практик по освоению опыта профессиональной деятельности: этапы магистерского исследования распределяются на различные виды практик для более целенаправленного получения необходимых результатов, практикой, обобщающей опыт профессиональной деятельности и научного ее обоснования в магистратуре, является научно-исследовательская работа, она является рассредоточенной, поэтому дает возможность последовательного описания результатов практической деятельности.

Заключение. Таким образом, выделим основные положения практико-ориентированного подхода в магистерских исследованиях творческих направлений:

– создание «распределенной среды», мотивирующей студентов на профессиональную направленность при формировании комплекса необходимых компетенций – переход к интегративной организации учебного процесса;

– внедрение образовательных технологий в учебный процесс, ориентированных на увеличение самостоятельной практической деятельности, опыта выполнения целевых профессиональных задач по профилю специальности (направления подготовки);

– включение в учебный процесс интегративных форм включения студентов в профессиональную деятельность, обеспечивающих решение экспериментальных, научно-практических, опытных задач в конкурсах, конференциях, выставках.

В условиях постоянно меняющихся требований к образовательной среде, в ближайших перспективах изменения формы высшего образования, практико-ориентированная учебная подготовка останется востребованной, меняя приоритеты в конечном результате обучения, способствуя переходу от механического и аналогового восприятия учебной нагрузки, от адаптивной формы обучения к научному, эвристическому, креативному подходу к своей профессии в любых сроках обучения.

Список источников

1. Волошина Т. А. Проектирование практико-ориентированной образовательной программы бакалавриата по направлению «Дизайн» // Непрерывное образование: XXI век. – 2018. – Вып. 2 (22). – С. 1–9. – DOI: 10.15393/j5.art.2018.3968

2. Доклад ООН «Креативная экономика. Задачи оценки ресурсов творческой экономики для формирования продуманной политики» [Электронный ресурс]. – URL: http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (дата обращения: 16.02.2025).

3. Екатеринушкина А. В., Антоненко Ю. С. Моделирование эмпирической части дизайн-исследований // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2024. – № 2. – С. 60–67. – EDN GEIAXZ

4. Екатеринушкина А. В., Антоненко Ю. С. Универсальность методики научных исследований магистрантов дизайна // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2020. – № 1. – С. 54–59. – EDN BLADTR

5. Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: теории и практики. – М.: Классика – XXI, 2010. – 240 с.

6. Кузнецова Г. Д., Шелестова Е. С. Практико-ориентированный подход в обучении студентов-дизайнеров как одно из основных эффективных педагогических условий образовательной системы высшей школы // Педагогика и психология образования. – 2015. – № 2. – С. 47–50.

7. Месенева Н. В. К вопросу о практико-ориентированном обучении студентов-дизайнеров // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 9. – С. 148–152.

8. Солянкина Л. Е. Модель развития профессиональной компетентности в практико-ориентированной образовательной среде // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2011. – № 1. – С. 26–31.

9. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – 365 с.

10. The impact integrative model of the project graphics training on the design education / N. S. Zhdanova, A. V. Ekaterinushkina, A. D. Grigoriev [et al.] // Espacios. – 2019. – Vol. 40, № 29. – P. 3. – EDN CWCBTX

References

1. Voloshina T. A. Design of a practice-oriented educational program of a bachelor's degree in the direction of "Design". *Continuous Education: 21st Century*, 2018, iss. 2 (22), pp. 1–9. DOI: 10.15393/j5.art.2018.3968 (In Russian)

2. The UN report "Creative Economy. Challenges of Assessing the Resources of the Creative Economy for Policy-Making" [Electronic resource]. URL: http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (date of access: 16.02.2025). (In Russian)

3. Ekaterinushkina A. V., Antonenko Yu. S. Modeling the empirical part of design research. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2024, no. 2, pp. 60–67. EDN GEIAXZ (In Russian)

4. Ekaterinushkina A. V., Antonenko Yu. S. Universality of the methodology of scientific research of design master's students. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2020, no. 1, pp. 54–59. EDN BLADTR (In Russian)

5. Zelentsova E., Gladkikh N. Creative industries: theories and practices. Moscow: Klassika – XXI, 2010, 240 p. (In Russian)

6. Kuznetsova G. D., Shelestova E. S. Practice-oriented approach in teaching students-designers as one of the main effective pedagogical conditions of the educational system of higher education. *Pedagogy and Psychology of Education*, 2015, no. 2, pp. 47–50. (In Russian)

7. Meseneva N. V. On the question of practice-oriented training of students-designers. *Modern High-Tech Technologies*, 2019, no. 9, pp. 148–152. (In Russian)

8. Solyankina L. E. Model of development of professional competence in a practice-oriented educational environment. *News of the Volgograd State Pedagogical University*, 2011, no. 1, pp. 26–31. (In Russian)

9. Yasvin V. A. Educational environment: from modeling to designing. Moscow: Smysl, 2001, 365 p. (In Russian)

10. The impact integrative model of the project graphics training on the design education. N. S. Zhdanova, A. V. Ekaterinushkina, A. D. Grigoriev [et al.]. *Espacios*, 2019, vol. 40, no. 29, p. 3. EDN CWCBTX

Информация об авторе

Анна Владимировна Екатеринушкина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна, Институт строительства, архитектуры и искусства, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Information about the author

Anna Vladimirovna Ekaterinushkina – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Design Department, Institute of Construction, Architecture and Art, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 74.01/.09

Развитие пространственного мышления у подростков на занятиях художественной керамикой

И. С. Новикова¹, В. А. Шмаков¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

Статья посвящена актуальной проблеме художественно-педагогического образования на современном этапе – развитию пространственного мышления у детей подросткового возраста. Рассматривается взаимосвязь изучения художественной керамики с развитием пространственного мышления у детей. В обучении по программам художественной керамики дети знакомятся с глиной, в работе с этим материалом у них есть огромная возможность познавать предметы окружающего мира в полной мере. Занятия керамикой помогают развивать чувство ритма, пропорции, координации движений. Это положительно сказывается на развитии пространственного мышления. Также представление объектов и образов и способность воплотить их в объеме с помощью глины, свободно оперировать ими относится к развитию пространственного мышления.

Ключевые слова: пространственное мышление; современные проблемы педагогики в искусстве; образ; подростковый возраст; художественная керамика.

Для цитирования: Новикова И. С., Шмаков В. А. Развитие пространственного мышления у подростков на занятиях художественной керамикой // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 56–60.

Original article

Development of spatial thinking in adolescents in art ceramics classes

I. S. Novikova¹, V. A. Shmakov¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article is devoted to an urgent problem of art and pedagogical education at the present stage – the development of spatial thinking in adolescent children. The article considers the relationship between the study of artistic ceramics and the development of spatial thinking in children. In art ceramics programs, children get to know clay, and when working with this material, children have a great opportunity to fully explore the objects of the world around them. Ceramics classes help to develop a sense of rhythm, proportion, and coordination of movements. This has a positive effect on the development of spatial thinking. As well as the representation of objects and images and the ability to embody them in volume, with the help of clay, and freely operate with them refers to the development of spatial thinking.

Keywords: spatial thinking; modern problems of pedagogy in art; image; adolescence; artistic ceramics.

For citation: Novikova I. S., Shmakov V. A. Development of spatial thinking in adolescents in art ceramics classes. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 56–60. (In Russ.)

Проблема развития пространственного мышления в современном педагогическом образовании по художественным дисциплинам прослеживается все чаще. Перед рассмотрением конкретно пространственного мышления стоит кратко рассказать обо всех видах человеческого мышления. К основным видам мышления относятся наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. Наглядно-действенное мышление характеризуется решением поставленных задач с помощью реального, физического взаимодействия с ситуацией. Познание происходит за счет различных манипуляций с вещами и предметами. Наглядно-образное мышление – это мышление, при котором контакт с предметами необязателен, ребенок может представить сам предмет и его характеристики, сравнить его с другими предметами, с помощью фантазии представить этот предмет в другом, необычном виде. Словесно-логическое, оно же абстрактное мышление, при котором с помощью анализа, синтеза и др. можно делать логический вывод нескольких суждений. Данный вид мышления помогает познавать мир с помощью слов, понятий и рассуждений. Рассматриваемое нами пространственное мышление относится к образному мышлению, оно характеризуется умением хорошо ориентироваться в пространстве, манипулировать предметами, воображать объемные формы и образы.

Пространственное мышление изучали и рассматривали в своих исследованиях и работах многие ученые и педагоги. И. С. Якиманская в своей книге дает определение понятию «пространственное мышление», она говорит, что это один из видов умственной деятельности, который дает возможность создавать образы, оперировать ими в ходе решения как практических, так и теоретических задач [6, с. 58].

Л. Ф. Тихомирова пишет, что пространственное мышление является одним из видов образного мышления, сохраняет его характерные черты, поэтому отличается от такой формы мышления, как словесно-дискурсивная. Данная отличительная особенность прослеживается в том, что пространственное мышление использует образы, а также воссоздает их, перестраивает, трансформирует в нужном направлении [5, с. 95].

Академик А. Д. Александров в своей работе «Проблемы науки и позиция ученого» отмечал, что пространственное воображение составляет важный компонент в общей способности человека к воображению и имеет существенное значение в ряде отношений. Оно, разумеется, необходимо человеку для ориентирования в окружающем мире и в развитой форме существенно для многих видов деятельности [1].

Опираясь на слова А. Д. Александрова, мы действительно замечаем, что в повседневной жизни человек регулярно сталкивается с ориентацией в пространстве. Поэтому важно наблюдать и способствовать развитию пространственного мышления у детей с ранних лет.

В своих работах И. Я. Каплунович доказывает, что в процессе школьного обучения не происходит плавного перехода в развитии понимания пространства. И мно-

гие учащиеся испытывают серьезные трудности в переходе от двухмерного пространства к трехмерному [3].

Без сомнений, проблему развития пространственного мышления решают практически все школьные предметы, технические и гуманитарные направления. Однако из исследований Г. Д. Глейзера можно выявить важность именно художественного образования и творческого подхода в решении данной проблемы.

Важным стоит отметить роль возрастных особенностей в процессе получения художественных знаний. Ведь на каждом возрастном этапе одна и та же информация может усваиваться по-разному.

Подростковый возраст охватывает период от 11–12 до 14–15 лет. Именно в тот промежуток времени происходит становление человека как личности, на основе характера, структуры и состава деятельности ребенка закладывается фундамент сознательного поведения, выявляется направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок [4].

В это время наилучшим образом можно сочетать взаимное развитие творческой деятельности через образное мышление, и образное мышление, оно же пространственное, с помощью художественных приемов и методов. Образные сравнения помогают детям в простых вещах видеть взаимодействие, характеристики. Что касается художественной керамики на этапе решения проблемы развития пространственного мышления подростка, можно отследить данную связь с самого раннего возраста ребенка. Пластичные массы, такие как пластилин или тесто попадают в детские руки с детства, уже доказана польза данных материалов для развития мелкой моторики. В подростковом возрасте ребенку важно пробовать работать с разными материалами. Именно во время работы с глиной заметно раскрываются внутренние ресурсы детей, происходит саморегуляция нервно-психической деятельности их организма. За счет пластичности материала задумка и идея определенного образа легко воплощаются в реальность. Глина приобретает форму, сохраняет ее в процессе сушки и усиливает свою прочность после обжига.

Занятия художественной керамикой – это длительный процесс, который требует усилий от ребенка, помогает развивать терпение и усидчивость. В процессе лепки и декорирования изделий ребенок учится выражать свои мысли, эмоции, чувства как о самом материале, так и о том объекте и образе, который желает воплотить. Через изучение и познание формы, цвета, фактуры, функций предмета происходит то самое развитие воображения, внимательности и пространственного мышления.

Ученые в своих исследованиях доказывают, что занятия керамикой в системе дополнительного образования активизируют интеллектуальную деятельность ребенка, положительно влияют на успеваемость, повышают креативность, развивают воображение. Через некоторое время дети, занимающиеся керамикой, могут заметно опередить своих ровесников в интеллектуальном, эмоциональном и нравственном развитии [2].

Исходя из вышесказанного, можно сделать некоторые выводы о взаимосвязи творчества с развитием пространственного мышления. Творческая активность подростка помогает представлять предметы, изображать их, искать новые ассоциации, и уметь воплощать образы в материале. Занятия художественной керамикой положительно влияют на развитие пространственного мышления. Также важно заметить, что художественная керамика – это одно из основных, традиционных направлений

декоративно-прикладного искусства, которое имеет глубокие национальные корни, что в совокупности способствует эстетическому и моральному развитию ребенка.

Список источников

1. Александров А. Д. Проблемы науки и позиция ученого. – Ленинград: Наука, 1998. – 510 с.
2. Егорова Н. В. Влияние обучения керамики на развитие ребенка старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/26/vliyanie-obucheniya-keramiki-na-razvitie-rebenka-starshego-doshkolnogo> (дата обращения: 21.04.2022).
3. Каплунович И. Я. Развитие пространственного мышления школьников в процессе обучения математике: уч. пособие. – Нижний Новгород: Ненецкий региональный центр развития образования, 1996. – 99 с.
4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 345 с.
5. Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. – Ярославль: Академия развития, 2006.
6. Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.

References

1. Alexandrov A. D. Problems of science and the position of a scientist. Leningrad: Nauka, 1998, 510 p. (In Russian)
2. Egorova N. V. The influence of ceramics teaching on the development of an older preschool child [Electronic resource]. URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/04/26/vliyanie-obucheniya-keramiki-na-razvitie-rebenka-starshego-doshkolnogo> (date of access: 21.04.2022). (In Russian)
3. Kaplunovich I. Ya. Development of spatial thinking of schoolchildren in the process of teaching mathematics: textbook. Nizhny Novgorod: Nenets Regional Center for Education Development, 1996, 99 p. (In Russian)
4. Mukhina V. S. Age psychology: phenomenology of development, childhood, adolescence: textbook for students studying in pedagogical specialties. 9th ed., eras. Moscow: Academy, 2004, 345 p. (In Russian)
5. Tikhomirova L. F. The development of intellectual abilities of schoolchildren. Yaroslavl: Academy of Development, 2006. (In Russian)
6. Yakimanskaya I. S. Development of spatial thinking of schoolchildren. Moscow: Pedagogy, 1980, 240 p. (In Russian)

Информация об авторах

Ирина Сергеевна Новикова – магистр 1 курса, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Виктор Алексеевич Шмаков – доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Irina Sergeevna Novikova – 1st year master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Viktor Alekseevich Shmakov – Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 378

Как искусственный интеллект меняет подходы к проектированию: на примере создания, изменения и визуализаций скетчей

К. М. Зубрилин¹, М. А. Рудова¹

¹*Московский педагогический государственный университет, Москва*

В статье рассматриваются проблемы и перспективы применения нейросетей в работе дизайнеров интерьеров на примере создания, изменения и визуализаций скетчей. Проводятся отбор нейросетей для исследования, разработка запросов, изучение успешных примеров интеграции технологий ИИ, анализ сильных и слабых сторон в работе нейросетей при создании и использовании скетчей к дизайн-проектам, определяются новые компетенции для подготовки дизайнеров.

Ключевые слова: искусственный интеллект; нейросеть; дизайн; проектирование; скетч.

Для цитирования: Зубрилин К. М., Рудова М. А. Как искусственный интеллект меняет подходы к проектированию: на примере создания, изменения и визуализаций скетчей // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 61–71.

Original article

How artificial intelligence is changing approaches towards design: using the example of creating, modifying and visualizing sketches

K. M. Zubrilin¹, M. A. Rudova¹

¹*Moscow Pedagogical State University, Moscow*

The article discusses the problems and prospects of using neural networks in the work of interior designers using the example of creating, modifying and visualizing sketches. Neural networks are being selected for research, queries are being developed, successful examples of AI technology integration are being studied, strengths and weaknesses in neural networks are being analyzed when creating and using sketches for design projects, and new competencies are being identified for designer training.

Keywords: artificial intelligence; neural network; design; engineering; sketch.

For citation: Zubrilin K. M., Rudova M. A. How artificial intelligence is changing approaches towards design: using the example of creating, modifying and visualizing sketches. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 61–71. (In Russ.)

Введение. Актуальность темы заключается в стремительном развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые значительно трансформируют процессы дизайн-проектирования. Использование ИИ открывает для дизайнеров интерьеров новые возможности для автоматизации большого объема задач, повышения точности и темпов разработки проектов. В условиях растущей конкуренции в отрасли и увеличения требований работодателей и заказчиков к качеству и скорости подготовки проектов вопрос интеграции ИИ в проектирование становится все более важным.

Целью статьи является исследование влияния ИИ на традиционные методы проектирования с акцентом на использование скетчей при подготовке проектов и поиск оптимальных направлений для применения нейросетей в процессе создания, изменения и визуализаций скетчей в дизайне интерьеров.

В задачи исследования входят отбор нейросетей для данного исследования, разработка запросов для нейросетей, анализ и формулирование сильных и слабых сторон в их работе при создании, изменении и использовании скетчей к дизайн-проектам, изучение успешных примеров интеграции современных технологий ИИ и определение новых компетенций, необходимых для подготовки дизайнеров.

Основная часть. Проектирование интерьеров является сложным и многоэтапным процессом. Традиционные методы проектирования, несмотря на развитие технологий, остаются актуальными, поскольку они обеспечивают фундамент для креативных и продуманных решений. Они включают в себя сбор требований заказчика и изучение конструктивных особенностей помещений, создание концепции, представленной в виде ручных набросков, эскизов или референсов, и последующее развитие этих идей в более детальные планы.

Важную роль в этом процессе играют скетчи, служащие первым шагом в визуализации идей. Скетчи позволяют дизайнеру быстро зафиксировать идеи и настроения, создавая основу для дальнейших разработок. Они помогают в коммуникации не только между дизайнером и клиентом, но и внутри команды, способствуя четкому выражению концепций и предложений, дают возможность экспериментировать с различными композициями, текстурами и цветами [10]. Создание скетчей – это процесс трудоемкий. Как правило, это карандашный рисунок, который требует времени для проработки размеров и конструктивных особенностей помещения, прорисовки мебели, элементов интерьера, различных текстур и фактур. Для цветопередачи дизайнеры используют маркеры, акварель, восковые мелки или пастель, для передачи фактур – линеры, ручки и карандаши. Любые изменения и внесения корректировок требуют значительного времени для перерисовки и доработки скетчей.

Сегодня для облегчения и ускорения работы со скетчами на помощь дизайнерам приходит искусственный интеллект.

За последние годы ИИ прочно вошел в различные сферы деятельности, включая дизайн и архитектуру. Современное общество подвергается существенному трансформационному воздействию цифровых технологий, оказывающих значительное влияние на художественное творчество [1, с. 224]. На начальных этапах применения ИИ прямое влияние было заметно в задачах оптимизации и автоматизации повторяющихся процессов, таких как изменение масштабов чертежей, применение стандартных цветовых схем или подборе материалов. Современные системы анализа данных могут учитывать стиль и предпочтения пользователей, предлагая индивидуализированные дизайн-решения, создавать интерактивные представления интерьеров с помощью дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), позволяя

клиентам посещать пространство до его реализации и вносить изменения в реальном времени.

Основными возможностями нейросетей в использовании скетчей при проектировании являются генерация референсов, необходимых дизайнерам в качестве основы для скетчей, создание скетчей по текстовому запросу, реалистичная визуализация и создание панорамы скетча с достраиванием интерьера.

На данный момент существует множество нейросетей, применяемых дизайнерами при создании проектов: Midjourney, Scribble Diffusion, DALL-E 3, Stable Diffusion, Imagen, Kandinsky 2.2, Шедеврум, DreamhouseAI, InteriorAI, Homestyler, Fotor AI Interior Design, RoomGPT, RoomDeco AI и др.

Методы исследования. Рассмотрим возможности ИИ в создании, изменении и визуализации скетчей в дизайн-проектировании на примере 3 нейросетей: Midjourney, DALL-E 3, Kandinsky 2.2.

1. Генерация идей: ИИ способен анализировать данные и предлагать варианты интерьеров, которые дизайнеры могут использовать как основу для своих скетчей. Генераторы изображений позволяют быстро визуализировать задуманные образы, что особенно полезно на ранних стадиях проекта для поиска подходящих композиций, стилей, деталей [2].

Для данной задачи была протестирована нейросеть Midjourney. Это простой, но на настоящий момент платный онлайн-генератор картинок (необходима обязательная регистрация пользователей), приложение стало доступно в июле 2022 г., разработчиком является одноименная компания, основанная Д. Хольцем. На основе текстового запроса (в том числе, на английском или на русском языках) чат-бот Midjourney в Телеграм-канале в течение 2–4 мин генерирует четыре изображения на выбор, доступные к скачиванию.

Для получения вариантов дизайна интерьера в программу был направлен текстовый запрос: «Создай интерьер большой современной кухни-гостиной, в комнате два больших окна, используй контрастные оттенки: синий, коричневый, белый. Расположи в комнате большой диван, два кресла, ковер, журнальный стол, стильную люстру, большую картину над диваном».

Нейросеть Midjourney прекрасно справилась с поставленной задачей и сгенерировала красивые фотореалистичные визуализации в хорошем качестве, продуманные до мелочей и подходящие для использования дизайнерами в качестве основы или вдохновения для будущих скетчей (рис. 1–2).

Рис. 1. Интерьер, сгенерированный Midjourney на основе текстового запроса

Рис. 2. Интерьер, сгенерированный MidJourney на основе текстового запроса

2. Искусственный интеллект способен создавать скетчи на основании текстового запроса.

Для изучения указанных возможностей ИИ были протестированы две нейросети: Midjourney и DALL-E 3.

DALL-E 3 – это платный онлайн-генератор картинок (необходима обязательная регистрация пользователей). Данное приложение стало доступно в октябре 2023 г., разработчик – компания OpenAI. На основе текстового запроса чат-бот DALL-E 3 в Телеграм-канале в течение 1–2 мин генерирует одно изображение, доступное к скачиванию.

В MidJourney и DALL-E 3 был отправлен одинаковый текстовый запрос: «Создай черно-белый скетч кухни-гостиной в карандашной технике, придерживайся современного стиля, в комнате большой диван и стильная люстра».

Обе нейросети сгенерировали хорошие скетчи с красивыми, гармоничными интерьерами, проработанными до мелочей, в нужном стиле. При этом скетчи MidJourney (рис. 3) выполнены с лучшим качеством графики и более похожи на выполненные от руки, чем скетчи DALL-E 3 (рис. 4). Однако у скетчей, созданных ИИ, имеется очень большой недостаток: в них не учтены реальные размеры и конструктивные особенности помещений, более того, программы не позволяют дорабатывать полученные рисунки и при каждой корректировке получается совершенно новая картинка с другим помещением и интерьером. Указание в запросе максимально подробной информации о параметрах помещения (высота потолка, расположение и форма окон, наличие выступов, балок и т. д.) не гарантирует точного совпадения сгенерированного скетча с реальными размерами и особенностями помещения. Скетчи от нейросетей, скорее всего, можно рассматривать как референсы, как идеи для вдохновения дизайнеров.

3. Искусственный интеллект может создавать панорамы скетча с достраиванием интерьера.

Для изучения данной возможности ИИ была протестирована нейросеть Kandinsky 2.2.

Kandinsky 2.2 – это российская бесплатная нейросеть от Сбера, появившаяся в июле 2023 г. Данная сеть работает через чат-бот в Телеграм-канале. На основе текстового запроса и/или картинки в течение 30–60 с генерируется одно изображение, которое можно скачать. Это одна из самых доступных нейросетей в России на

данный момент, с большим набором функций, а главное, с возможностью загрузки и корректировки изображения. Однако изображения людей и создание картинок интерьеров еще далеки от совершенства: серьезно нарушена анатомия человека, в интерьерах встречается странная форма мебели, неправильное конструирование потолка и стен, грубые ошибки в расположении светильников и т. д.

Рис. 3. Скетч, сгенерированный нейросетью MidJourney

Рис. 4. Скетч, сгенерированный нейросетью DALLÉ 3

В нейросети Kandinsky 2.2 был выбран режим «вариация», загружен исходный скетч, сгенерированный нейросетью MidJourney (рис. 5), выбран параметр «изменение соотношение сторон панорама 16:9», в данном режиме текстовый запрос ввести нельзя.

Результат получился интересный (рис. 6): нейросеть создала панорамное изображение скетча, достроила интерьер, правда, изменив при этом само помещение. В некоторых случаях для решения конкретной задачи возможность ИИ создавать панораму может быть полезна дизайнерам в работе над проектом.

Рис. 5. Исходный скетч от MidJourney

Рис. 6. Результат достраивания исходного скетча в режиме «панорама»

4. Автоматизация процессов: современные ИИ-инструменты могут создавать реалистичные визуализации на основе скетчей, выполненных вручную или сгенерированных нейросетями.

Для изучения данных возможностей ИИ была протестирована нейросеть Kandinsky 2.2.

4.1. Визуализация скетча, выполненного вручную. В нейросети Kandinsky 2.2 был выбран режим «перенос стиля с текстом», загружен скетч, выполненный автором статьи от руки к реальному проекту (рис. 7), а также был составлен текстовый запрос: «создай реалистичную визуализацию».

С первой попытки нейросеть создала неплохую реалистичную визуализацию (рис. 8), но с целым рядом ошибок: не распознан орнамент на стене, зеркало было принято за окно, не передан цвет стульев, допущена путаница с линиями стен и потолка, на стену добавлены цветы и т. д.

С целью устранения указанных замечаний было предпринято порядка 10 попыток с новыми запросами. Последний запрос, принесший наилучший результат, был сформулирован так: «создай реалистичную визуализацию, сохрани бордовый цвет стульев». Удалось получить самую удачную и красивую визуализацию (рис. 9), приближенную к скетчу, но тоже с небольшими замечаниями: бордовый цвет распространился на всю картинку, странная форма тостера и т. д.

Рис. 7. Исходный скетч,
выполненный автором статьи от руки

Рис. 8. Визуализации нейросетью
исходного скетча (попытка 1)

Рис. 9. Визуализации нейросетью исходного скетча (попытка 10)

4.2. Визуализации скетча, созданного нейросетью. В Kandinsky 2.2 был выбран режим «перенос стиля с текстом», загружен скетч, сгенерированный нейросетью MidJourney (рис. 10), направлены два текстовых запроса на русском языке: «создай реалистичную визуализацию в салатных тонах» и «создай реалистичную визуализацию в голубых тонах». Результаты визуализаций скетча, созданного MidJourney: с первого раза получились замечательные фотореалистичные визуализации (рис. 11–12), с прекрасной цветопередачей и незначительными недочетами (картина распознана как зеркало, штрихи на ней – как украшение из цветов).

Рис. 10. Исходный скетч
от MidJourney

Рис. 11. Визуализация Kandinsky 2.2
исходного скетча в салатовых тонах

Рис. 12. Визуализация Kandinsky 2.2 исходного скетча в голубых тонах

Таким образом, скетчи, нарисованные от руки, нейросеть Kandinsky 2.2 визуализирует труднее – понадобилось до 10 генераций, чтобы получить желаемый результат. Чем точнее и качественнее прорисован скетч, тем лучше и реалистичнее его визуализация. Скетчи, сгенерированные нейросетью, Kandinsky 2.2 визуализирует с первого раза, в лучшем качестве и практически без недочетов. Результат визуализаций скетчей Kandinsky 2.2 фотореалистичен и вполне может конкурировать с рендерами 3ds Max, что значительно ускоряет и удешевляет процесс подготовки дизайн-проектов. Но при этом существует требование к качеству скетчей: они должны быть выполнены четко, с абсолютно правильными размерами помещения, мебели и всех предметов интерьера и с нужной цветопередачей.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) существенно трансформируют процессы проектирования интерьеров, в том числе в части создания, изменения и визуализации скетчей. ИИ способен генерировать изображения интерьеров, используемых дизайнерами как основу для скетчей, создавать скетчи по текстовому запросу, дополнять и расширять готовый скетч, а также создавать их реалистичные визуализации.

Преимущества использования ИИ в визуализации интерьеров на основе скетчей очевидны: увеличение скорости при подготовке проектов и улучшение качества и доступности визуализаций. Тем не менее существуют и проблемы: ограничения возможностей ИИ и встречающиеся ошибки при создании, изменении и визуализации скетчей, высокая стоимость технологий, потребность в повышенной квалификации специалистов.

Внедрение ИИ в проектирование интерьеров вызывает необходимость пересмотра подходов к обучению дизайнеров. Современные образовательные программы должны включать освоение технологий ИИ и приобретение навыков работы с соответствующими инструментами. Это требует обновления учебных планов и внедрения курсов по программированию, анализу данных и практическому использованию ИИ в дизайне. Дизайнеры должны быть подготовлены к гибриднему взаимодействию с технологиями, сохраняя при этом свою креативность и оригинальность.

Список источников

1. *Ахатова Л. А., Грачев Р. Д.* Правовое регулирование использования нейросетей на этапах архитектурного проектирования // Юридическая наука в условиях современных вызовов: материалы III Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (г. Уфа, 15–19 апреля 2024 г.). – Уфа: Научно-исследовательский институт проблем правового государства, 2024. – С. 262–268. – EDN VADTFH
2. *Борисова Е. В., Марченко М. Н.* Использование нейросетей в процессе дизайн-проектирования интерьеров // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов (г. Краснодар, 17–19 апреля 2024 г.). – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2024. – С. 42–48. – EDN EIQVFC
3. *Витковский А. Н., Меркулова Н. И.* Применение изображений, сгенерированных нейросетью, в рамках учебных заданий студентов графического дизайна // Наука на благо человечества – 2023: материалы Международной научной конференции молодых ученых: статьи преподавателей и аспирантов (г. Москва, 17–28 апреля 2023 г.). – М.: Государственный университет просвещения, 2023. – С. 193–195. – EDN: PBNJNB
4. *Герасимова С. Б.* Роль нейросетей в процессе обучения студентов-дизайнеров // Современный дизайн и проблемы высшей школы дизайна: IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием (г. Москва, 19–20 мая 2023 г.). – М.: Национальный институт дизайна, 2023. – С. 79–82.
5. *Зиятдинова Е. Р.* Нейросеть как инструмент для разработки дизайнерских решений // Второй Международный молодежный конкурс научных проектов «Стираем границы»: сборник материалов (г. Москва, 20–22 февраля 2024 г.). – М.: Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина, 2024. – С. 75–78. – EDN AMOABI
6. *Зубрилин К. М., Карев Б. А., Хворостов Д. А.* [и др.]. Искусственный интеллект в художественно-педагогическом образовании: грани сотрудничества и перспективы развития. – М.: Перспектива, 2024. – 220 с. – EDN AXPMBF
7. *Катранжи Е. О., Коденко И. Ю.* Специфика профессиональной подготовки будущих дизайнеров с применением искусственного интеллекта // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – № 77-1. – С. 165–169. – EDN RPJSPY
8. *Катханова Ю. Ф., Корыгин А. И.* Влияние цифровых технологий на искусство // Преподаватель XXI век. – 2024. – № 2-1. – С. 222–231. – DOI 10.31862/2073-9613-2024-2-222-231. – EDN ODYMGТ
9. *Руднев И. Ю.* Использование электронных образовательных ресурсов в процессе обучения студентов ХГФ МПГУ изобразительному искусству // Путь к успеху: сборник материалов международной научно-практической конференции. – М.: Дашков и К, 2020. – С. 197–200.

10. Соколов М. В., Новоселов С. А. Особенности развития дизайн-мышления при подготовке магистров дизайн-образования // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 158–163.

11. Хворостов Д. А., Раздобарина Л. А., Зубрилин К. М. Внедрение искусственного интеллекта в работу художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2024. – № 3 (104). – С. 294–299. – DOI 10.33979/1998-2720-2024-104-3-294-299. – EDN BCKQSZ

References

1. Akhatova L. A., Grachev R. D. Legal regulation of the use of neural networks at the stages of architectural design. Legal Science in the Context of Modern Challenges: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists (Ufa, April 15–19, 2024). Ufa: Research Institute for Problems of the Rule of Law, 2024, pp. 262–268. EDN VADTFH (In Russian)

2. Borisova E. V., Marchenko M. N. The use of neural networks in the process of interior design. Design and Architecture: synthesis of theory and practice: collection of scientific papers (Krasnodar, April 17–19, 2024). Krasnodar: Kuban State University, 2024, pp. 42–48. EDN EIQVFC (In Russian)

3. Vitkovsky A. N., Merkulova N. I. The use of images generated by a neural network in the framework of educational assignments for graphic design students. Science for the Benefit of Humanity – 2023: Proceedings of the International Scientific Conference of Young Scientists: Articles by Faculty and Postgraduate Students (Moscow, April 17–28, 2023). Moscow: State University of Education, 2023, pp. 193–195. EDN: PBNJHB (In Russian)

4. Gerasimova S. B. The role of neural networks in the learning process of design students. Contemporary Design and Problems of Higher School of Design: IX All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation (Moscow, May 19–20, 2023). Moscow: National Institute of Design, 2023, pp. 79–82. (In Russian)

5. Ziatdinova E. R. Neural network as a tool for developing design solutions. Second International Youth Competition of Scientific Projects “Erasing Borders”: collection of materials (Moscow, February 20–22, 2024). Moscow: Russian State University named after A. N. Kosygina, 2024, pp. 75–78. EDN AMOABI (In Russian)

6. Zubrilin K. M., Karev B. A., Khvorostov D. A. [et al.] Artificial intelligence in art and pedagogical education: facets of cooperation and prospects for development. Moscow: Perspective, 2024, 220 p. EDN AXPMBF (In Russian)

7. Katrangi E. O., Kodenko I. Yu. Specifics of professional training of future designers using artificial intelligence. *Problems of Modern Teacher Education*, 2022, no. 77-1, pp. 165–169. EDN RPJSPY (In Russian)

8. Katkhanova Yu. F., Korygin A. I. The influence of digital technologies on art. *Teacher of the XXI century*, 2024, no. 2-1, pp. 222–231. DOI 10.31862/2073-9613-2024-2-222-231. EDN ODYMGH (In Russian)

9. Rudnev I. Yu. Using electronic educational resources in the process of teaching students of the Faculty of Fine Arts of Moscow Pedagogical State University fine arts. The path to success: collection of materials from the international scientific and practical conference. Moscow: Dashkov and K, 2020, pp. 197–200. (In Russian)

10. Sokolov M. V., Novoselov S. A. Features of the development of design thinking in the training of masters of design education. *Pedagogical Education in Russia*, 2020, no. 3, pp. 158–163. (In Russian)

11. Khvorostov D. A., Razdobarina L. A., Zubrilin K. M. Implementation of Artificial Intelligence in the Work of the Art and Graphic Faculty of the Institute of Fine Arts of

Moscow Pedagogical State University. *Scientific Notes of the Oryol State University*, 2024, no. 3 (104), pp. 294–299. DOI 10.33979/1998-2720-2024-104-3-294-299. EDN BCKQSZ (In Russian)

Информация об авторах

Константин Михайлович Зубрилин – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой живописи, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, Москва.

Марина Анатольевна Рудова – аспирант кафедры методики преподавания изобразительного искусства имени Н. Н. Ростовцева, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, Москва.

Information about the authors

Konstantin Mikhailovich Zubrilin – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Painting Department, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University, Moscow.

Marina Anatolyevna Rudova – Postgraduate Student Department of Methods of Teaching Fine Arts named after N. N. Rostovtsev, Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University, Moscow.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 378

Формирование пространственного мышления у студентов художественных направлений

И. А. Разуменко¹*¹Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

Автором предпринята попытка сформулировать и обосновать необходимость развития пространственного мышления у студентов художественных направлений как основы их профессиональной деятельности. В статье рассмотрены такие понятия, как пространственное восприятие, пространственное представление, пространственное воображение, которые лежат в основе пространственного мышления.

Ключевые слова: восприятие; представление; воображение; мышление; проектная деятельность; творчество.

Для цитирования: Разуменко И. А. Формирование пространственного мышления у студентов художественных направлений // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 72–77.

Original article

Formation of spatial thinking among students of artistic directions

I. A. Razumenko¹*¹Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The author attempts to formulate and substantiate the need for the development of spatial thinking among students of artistic fields as the basis of their professional activities. The article discusses concepts such as spatial perception, spatial representation, and spatial imagination, which underlie spatial thinking.

Keywords: perception; representation; imagination; thinking; project activity; creativity.

For citation: Razumenko I. A. Formation of spatial thinking among students of artistic directions. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 72–77. (In Russ.)

Введение. Отличительной особенностью учебной деятельности студентов художественных вузов является большое внимание со стороны преподавателей, которое уделяется развитию их творческих способностей и самостоятельности в реализации собственных идей. Для решения широкого спектра профессиональных задач, которые необходимо будет решать художникам декоративно-прикладного искусства и дизайнерам, необходим особый вид мыслительной деятельности – пространствен-

ное мышление. Особенность пространственного мышления студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн», определена специфическим видом художественной деятельности – проектирование и изготовление изделий, что основано на представлении художественных образов плоскостных и объемных объектов [3].

Проблемами развития мышления занимались многие педагоги, психологи и философы, такие как Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн; классификацией различных видов мышления такие ученые, как Б. Блум, М. Вертгеймер. Исследования в области пространственного мышления проводили Е. Н. Кабанова-Меллер, И. Я. Каплунович, В. А. Крутецкий, Ж. Пиаже, В. С. Столетнев, И. С. Якиманская и др. В настоящее время молодые ученые, такие как Е. А. Сысоева, Л. П. Русинова, В. Ю. Щербакова, в своих работах рассматривают новые подходы к самому понятию и структуре пространственного мышления личности, апробируют современные методы диагностики и условия его формирования средствами различных дисциплин.

Опираясь на их труды и научные исследования современных ученых в области развития пространственного мышления студентов, мы пришли к выводу, что этот вопрос наиболее актуально встает в художественных вузах при подготовке художников декоративно-прикладного искусства и дизайнеров, т. к. в основе их будущей профессиональной деятельности лежит разработка проектов новых художественных изделий, требующих навыков работы с объектами в плоскостных и объемных композициях [1].

Методы исследования. В психологии выделяют три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое, при этом нет единого мнения о том, к какому из видов следует отнести пространственное мышление. Ученые-исследователи по-разному определяют термин «пространственное мышление», но все сходятся в одном – пространственное мышление – это мышление образами.

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, мы определили пространственное мышление как специфический вид мышления, который используется в процессе решения задач, требующих создания пространственных образов и расположения их в практическом (реальном) и теоретическом (абстрактном) пространстве.

Исследованием механизмов и видов процессов восприятия, представления, воображения и мышления занимались такие психологи и педагоги, как А. В. Брушлинский, Г. А. Владимирский, И. Я. Лернер, Б. Ф. Ломов, Р. С. Немов и др. Сравнительный анализ этих исследований по рассматриваемой проблеме дал возможность связать понятие «пространственное мышление» с понятиями «пространственное воображение», «пространственное представление» и «пространственное восприятие». Рассмотрим каждое из вышеперечисленных понятий.

В психологии восприятие пространства трактуется как способность человека воспринимать пространственные характеристики окружающего мира. Пространственное восприятие заключается в способности воспринимать и визуально понимать внешнюю пространственную информацию, такую как объекты, свойства, измерения, формы, положение и движение. Это способность человека воспринимать такие характеристики объектов, как величина, форма и объем предметов, а также расстояние между ними, удаленность и направление, на котором они находятся друг от друга, т. е. их взаимное расположение. Пространственное восприятие человек

получает при непосредственном наблюдении анализируемого предмета. Таким образом, в результате пространственного восприятия создается первичный пространственный образ объекта.

Представление – это психический познавательный процесс воспроизведения конкретных образов предметов или явлений внешнего мира, которые ранее воздействовали на наши органы чувств. Пространственные представления – это представления, отражающие общие пространственные зависимости между различными объектами, об их величине, форме, ориентации и расположении предметов в трехмерном пространстве, а также об их перемещении и трансформации во время движения. Это не просто вторичные и последующие образы объекта, а те, которые основаны на ясно осознаваемом впечатлении, ощущении. Их можно рассматривать в качестве субъективного восприятия окружающего мира, в соответствии с которой должна быть приведена поступающая информация, чтобы сделать доступным восприятие и определение различий пространственных свойств объектов [4]. Таким образом, можно сказать, что пространственное представление – это способность человека мысленно воссоздать образ предмета, который на данный момент не воздействует на его органы чувств.

Воображение – это психический процесс, который заключается в создании новых образов посредством переработки восприятий и представлений, т. е. специфическое преобразование прошлого опыта человека и создание оригинальных образов предметов путем новых сочетаний имеющихся у человека знаний. Пространственное воображение – это умение мысленно моделировать и представлять различные объекты или конструкции в виде образов, видеть их внутри себя и в цвете, и в деталях, совершать мыслительные действия с этими образами. Иными словами, пространственное воображение – это процесс оперирования пространственными представлениями объектов с воображаемыми изменениями или полностью придуманными образами. Наличие хорошего пространственного воображения необходимо специалистам многих профессий, но особенно художнику декоративно-прикладного искусства и дизайнеру.

В психологии пространственное мышление в самом общем виде рассматривается как процесс оперирования пространственными образами путем установления новых отношений между ними и их элементами. Нам близко определение И. С. Якиманской, которая считает, что пространственное мышление – это особый специфический вид мыслительной деятельности, требующий ориентации в пространстве и основанный на анализе пространственных свойств и отношений графических изображений [5]. Переход от образов реальных объектов к их графическим изображениям происходит посредством пространственного мышления, что позволяет представлять новые образы в подробностях, выделять их опорные элементы, осуществлять процесс формообразования.

Пространственное мышление делится на три уровня сложности:

- преобразование положения объекта в пространстве – различного рода перемещения, которые не затрагивают структуру объекта;
- различные трансформации структуры образа, преобразования путем наложения или совмещения его составных частей, перегруппировки, добавление или удаление элементов;
- изменение структуры и пространственного положения исходного образа, т. е. он преобразуется длительно и неоднократно.

В процессе обучения студент должен овладеть всеми тремя уровнями пространственного мышления, т. к. именно с помощью него формируются навыки проектной деятельности будущего специалиста.

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные понятия находятся в отношении включения: пространственное восприятие является основой пространственного представления, на чем, в свою очередь, строится пространственное воображение, которое лежит в основе пространственного мышления. Все четыре компонента являются ступенями единой лестницы, для достижения цели ни одну из них нельзя перепрыгнуть.

Результаты. Изучение методической литературы и наш личный опыт показали, что начертательная геометрия – это одна из дисциплин, которая в большей мере направлена на формирование системного пространственного мышления студентов, что является неотъемлемой составляющей высокопрофессиональных специалистов художественных направлений. При этом существуют вполне объективные факторы, определяющие ее как одну из наиболее сложных для изучения:

- отсутствие в школьной программе предмета «Черчение»;
- неумение первокурсниками владеть чертежными инструментами;
- незнание элементарных терминов;
- неразвитое пространственное представление геометрических объектов;
- совпадение изучения дисциплины с периодом адаптации первокурсников к системе высшего образования;
- непонимание студентами необходимости изучения данной дисциплины.

Хотя, следует отметить, что подобные сложности иногда возникают при изучении и других дисциплин, так что отсутствие начальной графической подготовки не является принципиально критической для успешного изучения начертательной геометрии [2].

В течение нескольких лет мы проводили анализ усвоения студентами учебного материала и пришли к выводу, что решение задач, где фигурируют абстрактные геометрические образы, такие как прямая общего положения, плоскость общего положения, очень сложны для их понимания. Они не могут представить их в пространстве и оперировать ими. Поэтому мы провели корректировку программы и на начальном этапе ввели задачи с понятными студентам прямыми поверхностями, такими как многогранники и поверхности вращения. В этих заданиях мы рассматриваем тему «Сечение поверхностей плоскостями», где с помощью трех секущих плоскостей организованы вырезы. В задании необходимо построить три ортогональные и аксонометрическую проекции поверхности с вырезом. Таким образом, студенты учатся строить прямоугольные проекции тех геометрических образов, которые им знакомы, они могут выделить их из окружающих предметов, а преподаватель продемонстрировать с помощью наглядных пособий. На начальной стадии изучения проецирования студенты часто испытывают затруднения при определении видимости очерков поверхности и линий сечений на ортогональных проекциях. При наличии аксонометрического изображения поверхности с вырезом для них становятся более понятными направления проецирования на плоскости проекций, видимость самой поверхности и линий сечений, они легко определяют части поверхности, которые попали в вырез. Таким образом, трехмерное графическое изображение объектов значительно облегчает восприятие и понимание особенностей двумерного изображения. На этом этапе обучения на основе пространственного восприятия формируется пространственное воображение студентов.

Следует отметить, что после выполнения первых двух расчетно-графических работ «Сечения многогранников» и «Сечения поверхностей вращения» студенты начинают уверенно владеть чертежными инструментами, лекалом в том числе, у них пропадает чувство неудовлетворенности собой, повышается самооценка.

Следующая расчетно-графическая работа предполагает уже более высокий уровень пространственного мышления. В работе необходимо решить две задачи – построение выреза в наклонном многограннике и построение выреза в наклонной поверхности вращения. При этом в задании рассматривается построение сечений наклонных поверхностей только в двухмерном графическом изображении, т. е. без построения аксонометрической проекции. Начальным этапом при решении подобных задач является определение видимости поверхности без учета положения секущих плоскостей. Для этого необходимо не только знать основные законы и правила проецирования, но и обладать пространственным воображением, которое формировалось в процессе выполнения первых расчетно-графических работ. При построении выреза в поверхности, организованного тремя секущими плоскостями, студенту следует определить все характерные точки сечений, а это точки излома для многогранников и опорные точки для поверхностей вращения, соединить их в правильной последовательности и определить видимость поверхности уже с учетом выреза. Таким образом, при выполнении данной расчетно-графической работы формируется пространственное мышление студента путем трансформации начального графического образа, в частности удаления его отдельных элементов.

Четвертая расчетно-графическая работа «Взаимное пересечение поверхностей» предполагает решение задач – пересечение многогранников, пересечение поверхности вращения и многогранника и пересечение двух поверхностей вращения. Это задание выполняется тоже только в двухмерном графическом изображении. Традиционно наиболее сложной для студента является задача на построение линии пересечения двух многогранников. Наибольшее количество ошибок при ее решении возникает при определении видимости элементов линии пересечения и самих поверхностей с учетом этого пересечения. Построение линии пересечения поверхности вращения с многогранником и другой поверхностью вращения студенты выполняют со значительно меньшим количеством ошибок.

Именно расчетно-графическое задание «Взаимное пересечение поверхностей» формирует пространственное мышление студента высшего уровня сложности, когда путем наложения и совмещения геометрических образов происходит изменение их пространственного положения, которое нужно представить и правильно прочитывать по чертежу.

Заключение. Любая творческая деятельность студентов, а особенно в области художественного образования, должна опираться на формирование навыков мышления личности. Способность художника декоративно-прикладного искусства и дизайнера к проектной деятельности базируется на высоком уровне развития пространственного мышления, которое обеспечивает способность создания новых образов и оперирования ими. Дисциплина «Начертательная геометрия» системно формирует пространственное мышление студентов, позволяя сохранять и оперировать геометрическими образами, фиксировать новые идеи, осуществлять мыслительные операции и отображать их графическим языком.

Список источников

1. Котова Е. А. Развитие пространственного мышления студентов специальности «Дизайн» посредством проекционного черчения [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/02/02/razvitie-prostranstvennogo-myshleniya> (дата обращения: 09.02.2025).
2. Русинова Л. П. Развитие пространственного мышления у студентов в начале изучения курса «Начертательная геометрия» // Молодой ученый. – 2012. – № 3 (38). – С. 391–394.
3. Сысоева Е. А. Развитие пространственного мышления студентов на занятиях по художественной керамике: дисс. ... канд. пед. наук. – Омск, 2013. – 19 с.
4. ЩербакOVA В. Ю. Формирование пространственного мышления школьников на уроках черчения: дисс. ... канд. пед. наук. – М., 2005. – 20 с.
5. Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. – М.: Педагогика, 1980. – 238 с.

References

1. Kotova E. A. Development of spatial thinking of students of the specialty “Design” by means of projection drawing [Electronic resource]. URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/02/02/razvitie-prostranstvennogo-myshleniya> (date of access: 09.02.2025). (In Russian)
2. Rusinova L. P. Development of spatial thinking in students at the beginning of the study of the course “Descriptive geometry”. *Young Scientist*, 2012, no. 3 (38), pp. 391–394. (In Russian)
3. Sysoeva E. A. Development of students' spatial thinking in artistic ceramics classes: diss. ... cand. ped. sciences. Omsk, 2013, 19 p. (In Russian)
4. Shcherbakova V. Yu. Formation of spatial thinking of schoolchildren in drawing lessons: diss. ... cand. ped. sciences. Moscow, 2005, 20 p. (In Russian)
5. Yakimanskaya I. S. Development of spatial thinking of schoolchildren. Moscow: Pedagogy, 1980, 238 p. (In Russian)

Информация об авторе

Ирина Анатольевна Разуменко – кандидат педагогических наук, доцент, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Irina Anatolievna Razumenko – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 745

Фелтинг в декорировании объектов интерьера

С. А. Мещерякова¹, В. В. Ячменёва¹

¹Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,
Магнитогорск

В статье рассматриваются современные технологии и материалы в создании декора текстильных объектов интерьера. Основное внимание уделено технологии сухого валяния на фелтинг-машине.

Ключевые слова: технологии; фелтинг; фельцевание; войлок; дерево; орнамент; интерьер; материал.

Для цитирования: Мещерякова С. А., Ячменёва В. В. Фелтинг в декорировании объектов интерьера // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 78–82.

Original article

Felting in decoration of interior objects

S. A. Meshcheryakova¹, V. V. Yachmeneva¹

¹Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk

The article examines modern technologies and materials in creating decor on interior objects. The main attention is paid to the technology of dry felting on a felting machine.

Keywords: technologies; felting; felting; felt; wood; ornament; interior; material.

For citation: Meshcheryakova S. A., Yachmeneva V. V. Felting in decoration of interior objects. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 78–82. (In Russ.)

Введение. В современном мире быстроменяющихся тенденций в декорировании интерьера дизайнеры и художники все время ищут новые идеи оригинального дизайна. Одним из интересных вариантов является художественный текстиль. В нем с появлением нового оборудования появляются и новые возможности выполнения художественных изделий для декорирования объектов интерьера.

Методы исследования. В процессе выполнения дизайн-проекта применялись такие методы, как анализ, изучение и обобщение, эксперимент.

Результаты. В области эксперимента для нас интерес представляет новое оборудование и, как следствие, новые возможности выполнения художественных изделий. Так, например, используя ткани, фурнитуру и волокно возможно экспериментировать и находить новые приемы в декорировании объектов интерьера.

В работе мы использовали возможности фелтинг-машины Jenome Xpression, на которой можно экспериментировать и находить новые технологии и способы декорирования текстиля [7; 9]. Возможности фелтинг-машины разнообразны, в работе мы использовали несколько способов создания текстильных объектов на Jenome Xpression (исходя из инструкции к применению):

1. Переплетение волокон. Используется ровница или нить с начесом, которые выкладываются по форме рисунка, а затем закрепляются и пробиваются на фелтинг-машине.

2. Работа с пряжей. Рисунок выкладывается шерстяной ниткой или декоративной косой. Рисунок пробивается несколько раз по нитке в разных местах, равномерно по всей ткани-основе.

3. Создание рисунка на изнаночной стороне. Ткань или нитки с начесом накладываются на изнаночной стороне ткани-основы. Ткань или нитки закрепляются и равномерно пробиваются до тех пор, пока рисунок не появится на лицевой стороне.

4. Работа с тканью. Для выполнения изделия используются различные ткани. Так как различные ткани в процессе пробивания дают усадку, но у всех тканей она различна, то это как раз и дает новый эффект, который используется в создании изделий.

5. Соединение нескольких способов или технологий обработки текстиля. Так, например, для создания дизайн-проекта мы использовали способ, описанный выше, «работа с тканью». В работе данный способ мы использовали вместо шва, скрепляющего один или несколько слоев войлока и ткани.

Основное свойство такой шерсти – это наличие микроскопических чешуек, которые при некотором давлении раскрываются и цепляются друг за друга и переплетаются. В качестве материала для работы мы использовали различные виды волокон: шелк, рами, пряжу грубой прокраски, а также ткань. Кроме того, в работе на фелтинг-машине можно использовать и различные материалы, и фурнитуру – тесьму, шнур и пр.

В своей работе мы придерживались основных этапов выполнения дизайн-проекта, колористического решения и работы на фелтинг-машине [1; 3; 5; 8].

Этапы работы на фелтинг-машине:

- 1) Подготовка волокна к валянию. Волокна шерсти выпрямляют и разделяют так, чтобы они были расположены в одном направлении.

- 2) Подготовка основы. В качестве основы могут выступать различные плотные ткани или нетканые полотна. В нашем случае – льняная ткань.

- 3) Нанесение рисунка на основу. Рисунок наносится на основу при помощи простого и очень мягкого карандаша, мела.

- 4) Набор массы. Сначала набирают общий колорит и массу композиции. Затем приступают к отработке деталей (по принципу от общего к частному).

- 5) Отработка деталей. Все мелкие детали можно отработать отдельно или сразу на фелтинг-машине в зависимости от того насколько плотное и четкое изображение хотите получить.

- 6) Завершение работы (используют 5 игл). При завершении работы подчищают все неровности, чтобы работа смотрелась цельно. Причем на разных стадиях работы возможны исправления.

7) Если работа выполняется из частей (как в нашем случае – ширма), то части выкладывают на основу и соединяют между собой также при помощи волокон, равномерно распределяя их между соединениями.

8) Отделка (используют 1 иглу). Выполняют это специальной иглой для заключительной отделки. Кроме того, работу можно декорировать – ввести нить или тесьму.

Изучив предыдущий опыт работы над дизайн-проектами различных интерьеров и с объектами интерьера (см. рис. 1–2), мы в своем проекте решили предложить комплект (ширма и подушки) как объект текстильного дизайна в интерьере [9; 2; 4; 6]. В проекте использовались различные способы фельцевания и соединения войлока с тканью.

Рис. 1. Работы студентов

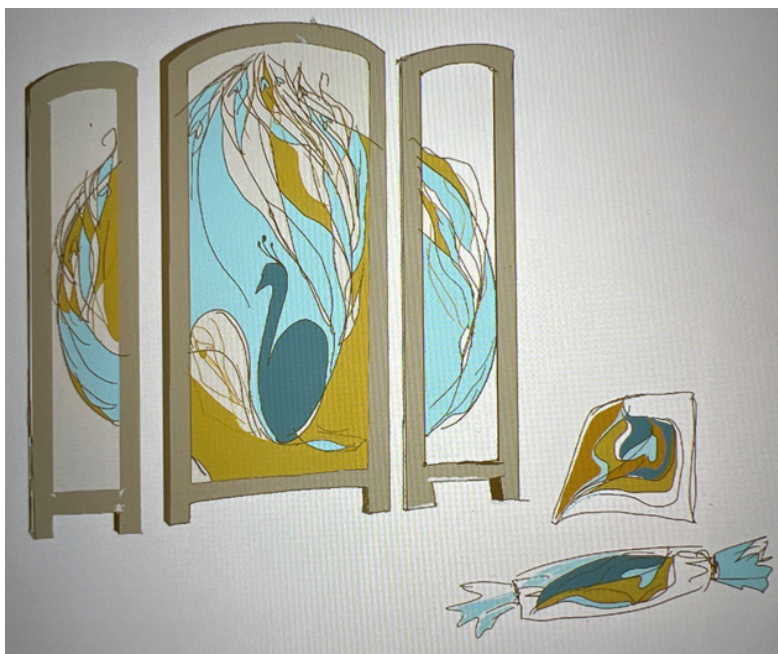

Рис. 2. Работы автора. Эскиз ширмы и подушек

Вывод. Используя современные достижения в технологиях, можно значительно сократить время на выполнение объекта текстильного дизайна в материале. Современные материалы настолько разнообразны, что позволяют воплотить практически любой дизайн-проект.

Список источников

1. Емельянова Н. М. Осуществление практических межпредметных связей при изучении дисциплины «Основы производственного мастерства» на кафедре «Дизайн одежды» УралГАХУ // Международные коммуникации в индустрии моды: сборник материалов II Международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 9–10 апреля 2020 г.) / под общ. ред. Н. Н. Гордиенко. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – С. 120–123. – EDN VTKFUH
2. Жданова Н. С. Сущность понятия «проектно-графического моделирования» в дизайне // Архитектура. Строительство. Образование. – 2014. – № 2 (4). – С. 88–96. – EDN SABFWX
3. Королева В., Ильина Е. Принцип профессиональной направленности при самостоятельной работе студентов // Закон и право. – 2007. – № 1. – С. 96–97. – EDN HYNДАР
4. Леймакин А. А., Ячменёва В. В. Информационные технологии в проектировании дизайн проектов // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы докладов 78-й международной научно-технической конференции (г. Магнитогорск, 20–24 апреля 2020 г.). – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2020. – Т. 1. – С. 597–599. – EDN VLWLAR
5. Салеева Т. В., Ячменёва В. В. Основы художественно-творческой подготовки в системе высшего дизайн образования // Формирование предметно-пространственной среды современного города: материалы ежегодной Всероссийской научно-практической конференции (г. Магнитогорск, 5–6 ноября 2021 г.). – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2021. – С. 94–101. – EDN IPICOK
6. Соколов М. В., Соколова М. С. Декоративно-прикладное искусство: уч. пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 431 с. – EDN ZVDFYB
7. Сохачевская В. В. Художественный текстиль: материаловедение и технология: уч. пособие для вузов. – М.: Владос, 2010. – 126 с. – EDN YPYGLQ
8. Ячменёва В. В. Инновационные приемы в создании авторского текстиля // Инновационный вестник Регион. – 2013. – № 4-2. – С. 78–83. – EDN RWDBAL
9. Antonenko Yu. S., Yachmeneva V. V., Salyaeva T. V. Design Features of Furniture and Equipment for Entrance Areas of Kindergartens // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: electronic edition (Vladivostok, October 2–4, 2018). – Vladivostok: Institute of Physics Publishing, 2018. – Vol. 463, part 4. – P. 3–4. – DOI 10.1088/1757-899X/463/4/042013. – EDN ZBGAKD

References

1. Yemelyanova N. M. Implementation of practical interdisciplinary connections in the study of the discipline “Fundamentals of production skills” at the Department of “Fashion Design” of the Ural State Academic Art University. International communications in the fashion industry: collection of materials of the II International scientific and practical conference (Saint Petersburg, April 9–10, 2020). Ed. by N. N. Gordienko. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 2020, pp. 120–123. EDN VTKFUH (In Russian)

2. Zhdanova N. S. The essence of the concept of “design and graphic modeling” in design. *Architecture. Construction. Education*, 2014, no. 2 (4), pp. 88–96. EDN SABFWX (In Russian)
3. Koroleva V., Ilyina E. The principle of professional orientation in independent work of students. *Law and Right*, 2007, no. 1, pp. 96–97. EDN HYNDAR (In Russian)
4. Leimakin A. A., Yachmeneva V. V. Information technologies in design projects. Actual problems of modern science, technology and education: abstracts of reports of the 78th international scientific and technical conference (Magnitogorsk, April 20–24, 2020). Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2020, vol. 1, pp. 597–599. EDN VLWLAR (In Russian)
5. Salyaeva T. V., Yachmeneva V. V. Fundamentals of artistic and creative training in the system of higher design education. Formation of the subject-spatial environment of a modern city: materials of the annual All-Russian scientific and practical conference (Magnitogorsk, November 5–6, 2021). Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2021, pp. 94–101. EDN IPICOK (In Russian)
6. Sokolov M. V., Sokolova M. S. Decorative-applied art: textbook. Saratov: IPR Media, 2017, 431 p. EDN ZVDFYB (In Russian)
7. Sokhachevskaya V. V. Art textile: material science and technology: textbook for higher education institutions. Moscow: Vlos, 2010, 126 p. EDN YPYGLQ (In Russian)
8. Yachmeneva V. V. Innovative techniques in creating designer textiles. *Innovative Bulletin Region*, 2013, no. 4-2, pp. 78–83. EDN RWDBAL (In Russian)
9. Antonenko Yu. S., Yachmeneva V. V., Salyaeva T. V. Design Features of Furniture and Equipment for Entrance Areas of Kindergartens. IOP Conference Series: materials Science and Engineering: electronic edition (Vladivostok, October 2–4, 2018). Vladivostok: Institute of Physics Publishing, 2018, vol. 463, part 4, pp. 3–4. DOI 10.1088/1757-899X/463/4/042013. EDN ZBGAKD

Информация об авторах

Светлана Александровна Мещерякова – студент, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Валерия Владимировна Ячменёва – кандидат педагогических наук, доцент, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Information about the authors

Svetlana Aleksandrovna Meshcheryakova – student, Institute of Architecture, Construction and Design, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Valeria Vladimirovna Yachmeneva – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Architecture, Construction and Design, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 372.874

Информальное образование студентов художественного направления подготовки

А. И. Сухарев¹

¹*Омский государственный педагогический университет, Омск*

Статья посвящена анализу специфики информального обучения применительно к освоению профессиональных компетенций. Описаны фестивальные мероприятия, связанные с монументально-декоративным искусством, проходившие в Омске в 2024 г. Автор акцентирует внимание на эффективности включенного метода обучения в образовательный процесс.

Ключевые слова: информальное обучение; фестиваль; монументально-декоративное искусство; методы обучения; мурал; стенопись.

Для цитирования: Сухарев А. И. Информальное образование студентов художественного направления подготовки // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 83–88.

Original article

Informative education of art students

A. I. Sukharev¹

¹*Omsk State Pedagogical University, Omsk*

The article is devoted to the analysis of the specifics of informal learning in relation to the development of professional competencies. The article describes the festival events related to monumental and decorative art that took place in Omsk in 2024. The author focuses on the effectiveness of the included teaching method in the educational process.

Keywords: informative learning; festival; monumental and decorative art; teaching methods; mural; wall painting.

For citation: Sukharev A. I. Informative education of art students. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 83–88. (In Russ.)

Сегодня в России уделяется значительное внимание развитию непрерывного образования. В связи с этим меняется и само понятие «образование». Адаптируются технологии передачи знаний, в основу которых положены информационно-компьютерные технологии.

В публикациях подчеркивается необходимость формирования способности к постоянному профессиональному развитию, составляющую суть концепции обучения на протяжении всей жизни. При этом актуальны как традиционные формы обучения (формальные), так и неформальные, и информальные [2].

Особый интерес в системе художественного образования представляет обучение информальное. Это и посещение выставок, участие в различных художественных конкурсах и фестивалях, встречи с профессиональными художниками в их мастерских, участие в мастер-классах. В научной литературе информальное образование описывается как: «подразумевает под собой неструктурированное обучение, которое имеет место повсюду (в семье, в сообществе, на рабочем месте), а также обучение во время выполнения работы» [2, с. 345].

Отличительные особенности информального обучения:

- готовность студентов к обучению вне учебного заведения, в рамках самообразования;
- формирование персонально-ориентированной образовательной среды с элементами индивидуализации;
- персонификация форм и методов обучения: осуществление конкретной деятельности и образовательное взаимодействие в малых группах;
- расширение списка источников знаний за счет любых доступных обучающемуся ресурсов образовательной информации;
- педагог не единственный источник знаний, также снижается роль традиционной информационной инфраструктуры вуза, в том числе библиотеки.

Подходы к пониманию информального образования различны: по виду и результату деятельности, форме обучения, приобретению информации и жизненного опыта и пр. [4]. Для данной статьи значимым признаком выступает обучение.

«Информальное образование – один из действенных каналов подключения безграничного образовательного потенциала общества к системе непрерывного образования» [1, с. 24]. Но такому типу не присуща полная самостоятельность, как нет и всеобщего признания его у работодателей. Оно выступает лишь хорошим дополнением к формальному обучению.

В данной статье описывается пример информального подхода к обучению профессиональным компетенциям по направлениям монументально-декоративного искусства (МДИ).

Летом 2024 г. в Омске проходили два больших события, связанные с областью МДИ. Это I Всероссийский фестиваль российской мозаики «Омские птицы», организованный выпускником факультета искусств ОмГПУ, а теперь преподавателем кафедры дизайна, монументального и декоративного искусства Омского государственного педагогического университета (далее ДМиДИ ОмГПУ) А. Козловым, поддержанным Омским региональным отделением ВТОО «Союз художников России» при грантовой поддержке Президентского Фонда культурных инициатив¹. И второе, очень крупное мероприятие, – это Международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Фестиваль организован и проведен при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Омской области, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также партнеров фестиваля, компании «Четыре лапы», компании «ГЕОСКАН» и Омского хоккейного клуба «Авангард»².

¹ Всероссийский фестиваль мозаики «Омские птицы» [Электронный ресурс]. – URL: <https://vk.com/omskiepticy> (дата обращения: 10.10.2024).

² Арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!» [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/omsk_spacefest (дата обращения: 10.10.2024).

В I Всероссийском фестивале российской мозаики «Омские птицы» приняли участие художники-мозаичисты из разных городов России от Калининграда до Владивостока (Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Светлогорск Калининградской области, Севастополь, Симферополь, Чебоксары), а также Астаны (Республика Казахстан). Участниками фестиваля стали молодые творческие коллективы и мастера мозаики. Из более 60 заявок было отобрано в итоге 25 эскизов панно, которые затем были реализованы с использованием различных материалов и техник мозаики. Можно было видеть традиционные техники римской, византийской, флорентийской мозаики, русской школы (объемная мозаика, изобретенная в советское время). В авторских наборах натуральные материалы (камни, ракушки) сочетались со смальтой, сусальным золотом.

Двадцать шестая работа в технике мозаики – это панно с изображением эмблемы фестиваля, разработанной куратором проекта А. С. Козловым, – была выполнена непосредственно во время фестиваля на мастер-классах. Активное участие как наставники приняли студенты нашего факультета. Участие в этом процессе мог принять любой зритель, пришедший на фестиваль. И студенты специальности МДИ помогали, объясняли, показывали весь процесс работы над мозаикой.

В рамках фестиваля проведена Всероссийская выставка «Мозаика». Она была организована на двух площадках: в Государственном областном художественном музее «Либеров-центр» и Музейно-выставочном комплексе «Россия – Моя история». На выставках были представлены камерные мозаики современных российских художников-мозаичистов, не только участников фестиваля «Омские птицы», но и художников – членов СХ РФ, Союза мозаичистов России, творческой молодежи. Эти выставки показали пластические возможности искусства мозаики в контексте современных художественных тенденций.

За время фестиваля состоялось более 20 встреч в рамках работы онлайн-симпозиума, круглый стол «Мозаичное искусство в России: история и современность. Диалоги», проведено более 20 образовательных семинаров и мастер-классов при участии студентов направления подготовки МДИ ОмГПУ для зрителей фестиваля, студентов Омских вузов и колледжей, учащихся детских школ искусств и художественных студий.

Во всех мероприятиях I Всероссийского фестиваля российской мозаики «Омские птицы» участвовали педагоги, выпускники нашего факультета, им на добровольных началах помогали студенты специальности МДИ. Этот фестиваль стал хорошей школой для них в овладении искусством мозаики (рис. 1).

На открытии выставки директор музея «Либеров-центр» Е. А. Буйнова отметила, что: «Омские птицы» – очень важное и интересное для нашего города событие. В нем заложено большое просветительское и познавательное начало. Проект социально значимый и патриотический».

Следующим большим событием лета 2024 г. для Омска стал Международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Он проходил с 1 июля по 14 сентября. За время фестиваля уличного искусства в Омске было выполнено более 100 уникальных мурал-арт-объектов от художников со всего мира. Этот фестиваль стал самым масштабным для уличного искусства в России. В Омск приехали художники из 11 стран: Аргентины, Беларуси, Великобритании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Колумбии, Мексики, России, США. В фестивале принимали участие звезды

мирового стрит-арта, такие как Farid Rueda из Мексики, испанец El Pez, Pilot и его друг Nef из США, Yamall из Италии. Прошлогодняя роспись Rocket01 (Великобритания) в г. Сочи стала обложкой Омского фестиваля. А также активное участие приняли российские художники из Владивостока, Владимира, Екатеринбурга, Казани, Кургана, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Тюмени. Интерес к участию проявил член-корреспондент Российской академии художеств, доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В. И. Сурикова, руководитель мастерской станковой живописи А. Купалян.

Рис. 1. Студент факультета искусств ОмГПУ проводит мастер-класс по мозаике на I Всероссийском фестивале российской мозаики «Омские птицы» в Птичьей гавани, г. Омск

Разнообразны и поверхности для творчества: фасады жилых домов разной этажности, опоры мостов, трансформаторные подстанции, стены и многое другое. В основном работы были выполнены в микрорайоне «Модерн» в Советском округе г. Омска, превратив микрорайон в живую художественную галерею.

В рамках фестиваля проходили творческие встречи и мастер-классы для жителей города и особенно для детей. Организаторы проекта и художники объясняли воспитательные и просветительские цели фестиваля. На мастер-классах художники показывали приемы работы с различными современными художественными материалами и инструментами для росписи стен.

Такая встреча была проведена и на факультете искусств ОмГПУ. Студенты разных курсов и направлений подготовки проявили интерес к работе во время фестиваля. Они выступили в качестве добровольных помощников и ассистентов художников. В ходе работы некоторым из них была дана возможность и самим выполнить роспись стен. Студенты познакомились с различными композиционными приемами и стилизацией росписи, познакомились с творческой манерой мастеров в практической работе, с новыми художественными материалами, получали консультации и практические советы от художников (рис. 2).

Фестиваль стал хорошей школой для студентов-монументалистов не только в творческом плане, но и организационном. Без колоссальной координационной работы многих людей проведение фестивалей такого уровня просто невозможно. Таким образом, это лето для наших студентов-монументалистов стало третьим местом.

Рис. 2. Студенты факультета искусств ОмГПУ работают помощниками художника на Международном арт-фестивале «Омск, ты просто космос!», г. Омск

Выводы. Подводя итог летнего семестра, отметим следующее, рассматривая данные формы образования как способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности наставника и обучающегося. Подобное сотрудничество способно не только сообщить бесценный объем методических, творческих указаний, который невозможно освоить, не пробуя работы в материале, но может и значительно мотивировать обучающегося к профессиональной деятельности в выбранной области, повысить самооценку, воспитать чувство уверенности в практическом применении полученных знаний.

Следует учитывать и то, что зачастую теоретическая информация, полученная студентом во время обучения в вузе, к окончанию его обучения уже теряет актуальность. А в практической сфере инновационные технологии внедряются стремительно во все сферы производства, требуя систематически повышать уровень квалификации. Таким образом, образовательная парадигма *life long learning* – образование через всю жизнь – весомый элемент в составе современных образовательных систем. В любом вузе есть разные подходы к образованию, но неформальный тип образования нередко игнорируют. В то время как оно может послужить стимулом для исследования, расширить научный кругозор, дать установку в профессиональной деятельности.

Анализируя научные труды по данной тематике, авторы приходят к выводу, что четкой дефиниции данного термина нет. К неформальному образованию можно отнести индивидуальную познавательную деятельность, во многом совпадающую со структурой жизнедеятельности взрослого человека, но не обязательно носящую целенаправленный характер [3]. Как отмечено выше, в основном исследователи связывают неформальное образование с ИКТ. Практический же вариант неформального образования в области художественного образования, изложенный в данной статье, может послужить хорошим примером для демонстрирования его эффективности.

Список источников

1. Волобуева Т. Б. Моделирование непрерывного гибридного обучения педагогических кадров // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2017. – Вып. 4 (33). – С. 20–25.

2. Голицына И. Н. Информальное обучение как часть современного образовательного процесса // Международный электронный журнал «Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)». – 2018. – Т. 21, № 4. – С. 344–350.

3. Крошилин С. В., Медведева Е. И. Новые формы обучения на основе информационно-коммуникационных технологий: реализация неформального и информального образования в России // Проблемы развития территории. – 2016. – Вып. 6 (86). – С. 94–111.

4. Лискина Т. В., Паульзен Н. С. Современные подходы к определению понятия «информальное образование» // Известия Байкальского государственного университета. – 2018. – Т. 28, № 1. – С. 131–137. – DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(1).131-137

References

1. Volobueva T. B. Modeling of continuous hybrid training of teaching staff. *Scientific Support for the System of Advanced Training of Personnel*, 2017, iss. 4 (33), pp. 20–25. (In Russian)

2. Golitsyna I. N. Informal learning as a part of the modern educational process. *International Electronic Journal "Educational Technology & Society"*, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 344–350. (In Russian)

3. Kroshilin S. V., Medvedeva E. I. New forms of education based on information and communication technologies: realization of non-formal and informal education in Russia. *Problems of Territory Development*, 2016, iss. 6 (86), pp. 94–111. (In Russian)

4. Liskina T. V., Paulzen N. S. Modern approaches to the definition of the concept of "informal education". *News of the Baikal State University*, 2018, vol. 28, no. 1, pp. 131–137. DOI: 10.17150/2500-2759.2018.28(1).131-137 (In Russian)

Информация об авторе

Андрей Иванович Сухарев – кандидат педагогических наук, профессор, Омский государственный педагогический университет, Омск.

Information about the author

Andrey Ivanovich Sukharev – Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Omsk State Pedagogical University, Omsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 378

Развитие творческого мышления студентов в процессе проектной деятельности на занятиях по бумагопластике

А. Э. Гужавина¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В статье рассмотрены особенности развития творческого мышления студентов в проектной деятельности в процессе работы в технике бумагопластики. Она является областью, дающей инструментарий для практико-ориентированного образования в области развития творческого мышления студентов. На занятиях бумагопластикой развитие творческого мышления, а именно способности студента к нестандартному мышлению, просто необходимо. Творческое мышление на занятиях связано с развитием творческого мышления в процессе проектной деятельности, особое внимание уделяется самостоятельным разработкам студентов.

Ключевые слова: творческое мышление; бумагопластика; проект; проектная деятельность; макетирование; приемы изготовления; творческий процесс.

Для цитирования: Гужавина А. Э. Развитие творческого мышления студентов в процессе проектной деятельности на занятиях по бумагопластике // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 89–96.

Original article

Development of students' creative thinking in the process of project activities in paper-plastic classes

A. E. Guzhavina¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article discusses the features of the development of students' creative thinking in project activities in the process of working in the technique of paper plastics. Paper plastics is an area that provides tools for practice-oriented education in the field of developing students' creative thinking. In paper plastic classes, the development of creative thinking, namely the student's ability to think outside the box, is simply necessary. Creative thinking in the classroom is associated with the development of creative thinking in the process of project activities, special attention is paid to the independent development of students.

Keywords: creative thinking; paper plastic art; project; project activities; layout; manufacturing techniques; creative process.

For citation: Guzhavina A. E. Development of students' creative thinking in the process of project activities in paper-plastic classes. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 89–96. (In Russ.)

Введение. Высшее образование представляет собой уровень профессионального образования, который позволяет осуществлять подготовку высококвалифицированных, эрудированных, культурных и творчески развитых специалистов высшей квалификации.

Профессиональная подготовка студентов художественных специальностей претерпевает ряд изменений. Ведущей задачей художественных факультетов вузов высших образовательных учреждений является профессиональная подготовка обучающихся, в процессе которой необходимо наличие развитой творческой составляющей. Одной из главных целей образовательного процесса является формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих их готовность самостоятельно и творчески решать художественно-профессиональные задачи, готовность развивать мышление и способности. Понятие «творчество» неразрывно связано с понятием творческого мышления.

Современные тенденции в системе образования приводят к увеличению количества самостоятельной работы студентов в процессе обучения. Одним из средств развития творческого мышления может выступать проектно-исследовательская деятельность студентов (И. М. Власова, И. А. Львова, Д. А. Хворостов и др.). Для успешного творчества человеку необходимо глубокое знание той области, в деятельности которой хочет проявить свои способности.

Студенческий возраст является наиболее благоприятным для развития творческого мышления. Поскольку многие исследователи сегодня рассматривают творческие подходы как способы решения проблем, развитие творческого мышления становится ключевым для принятия решений в различных ситуациях.

Оригинальность и самостоятельность мышления, полет фантазии, идей и т. п. могут сложиться только при наличии возможности тренироваться на задачах и заданиях с возможностью вариативности, которые предполагают полную самостоятельность в выборе способов решений и делают возможным любое разумное решение проблем. Проектная деятельность на занятиях декоративно-прикладного искусства необходима для творческого саморазвития и самореализации личности студента, способствует поиску нового художественного языка, новых принципов в усвоении и переработке знаний в процессе обучения этому виду искусства.

Методы исследования. Мы использовали методы теоретического анализа, систематизации, обобщения, на основе которых были обоснованы этапы и методы, принципы работы по развитию творческого мышления студентов в процессе проектной деятельности на занятиях по бумагопластике.

Понятие «творчество» трактуется некоторыми исследователями как создание новых, оригинальных ценностей, важных для общества (С. Л. Рубинштейн), другими – как созидание чего-то нового, включая внутренний мир самого человека (Л. С. Выготский), третьими – как источник и механизм развития, свойство материи (Я. А. Пономарев) и т. д. Сейчас одним из наиболее устойчивых и повсеместно используемых определений творчества является следующее: «творчество – деятельность, отличающаяся новизной и значимостью для человека или его культуры, характеризуется неповторимостью в процессе осуществления и уникальностью» [12]. Часто понятие «творчество» заменяют более современным термином «креативность». Это понятие уже довольно прочно вошло в отечественную философскую и научную литературу по вопросам творчества. Социокультурные новизна и преоб-

разование являются двумя наиболее существенными характеристиками творчества, включающие в себя и креативность.

Содержание современного художественно-педагогического образования определяется и характеризуется тенденцией к интеграции знаний, умений и навыков в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, эстетической направленностью, развитием творческих способностей будущих учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства и художников народных промыслов [1; 6; 7; 13; 14; 16].

Психолог И. Я. Лернер утверждал, что творчеству можно научить, однако это обучение отличается от того, как преподают знания и навыки. Из этого следует что, критически важно не просто предоставить студентам конкретный объем информации, а обучать их размышлять, проявлять инициативу и приходить к необходимым заключениям самостоятельно, в процессе активного творческого процесса. Жажда творческой деятельности не появляется внезапно. Ее следует непрерывно развивать, принимая во внимание личные особенности обучающегося [8].

Из многообразия форм самостоятельной работы стоит выделить проектную деятельность как наиболее действенную методику формирования и стимулирования познавательной творческой самостоятельности студентов. К общим чертам проектной деятельности следует отнести характеристики организационно-управленческого плана: определение целей, формулировка задач, требующих решения; выбор инструментов и методов работы, соответствующих поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков; непосредственно проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ согласно замыслу проекта или задачам исследования; презентация результатов [2; 11].

Применение проектной деятельности как формы организации самостоятельной работы на занятиях учебных дисциплин художественного цикла в первую очередь декоративно-прикладного искусства предполагает вовлечение каждого студента в активный познавательный процесс анализа информации и овладения знаниями, активной творческой деятельности по проектированию объектов с применением всего комплекса приобретенных знаний и умений. Проектная деятельность позволяет студентам создавать условия для самовыражения своих идей и мыслей в процессе работы над своими проектами, что способствует развитию их творческого потенциала и критического мышления, развивает способность к инновациям.

Творческое мышление предполагает возможность преобразования объекта в наглядную форму воображения. Проектная деятельность, применяемая на занятиях по бумагопластике и макетированию, позволяет в совокупности развивать пространственное мышление как часть творческого при работе с трехмерными макетами, образное мышление, воображение и эстетическое чувство гармонии. Также стоит отметить эвристический характер техники макетирования: обучающийся способен получать обратную связь от того, что наглядно он может демонстрировать, и того, что сам ощущает в этот момент. Этот процесс базируется на творческом начале и позволяет развивать нестандартное видение любых поставленных задач, а также закладывает стремление к изобретательству [10].

Занятия по макетированию позволяют совместить в процессе обучения учебные и практические цели, тем самым формируя у студентов навыки самостоятельной ориентации в окружающем мире и понимания созидательного характера собственной деятельности. В современном мире бумагопластика стала одним из наиболее

популярных видов макетирования и искусства из-за ее свойств, пластичности и способности фиксировать форму, с помощью которой можно создавать различные вариации плоскостных и объемно-пространственных композиций. В основу технологии конструирования из бумаги легли приемы ее обработки и способы соединения. Для освоения данных навыков используются два пути: выполнение специальных упражнений или разработка художественно-творческих заданий.

Занятия по бумагопластике являются составной частью практических занятий по макетированию из различных материалов и включают в себя технические приемы работы с бумагой, технологию создания конкретных моделей, творческие трансформации образцов (комбинирование форм и приемов, трансформацию элементов и пр.). Характеристикой используемых педагогических технологий определяется конечный творческий результат (изделия, макета, детали и др.).

Бумагопластика, помимо развития тактильного восприятия формы и объемно-пространственного мышления, помогает обучающимся осваивать и овладевать процессом генерации и создания идей. В процессе работы над макетом пластичность выбранного материала позволяет студентам думать не только головой, но и руками. Поиски формы посредством макетного метода в значительной степени раскрепощает художественное сознание, способствует развитию моторики пространственных ощущений студентов. Бумажная конструкция имеет особую логику формообразования, основанную на принципах трансформации листа. Выйдя за рамки графического эскиза, чертежа, рисунка, форма позволяет обучающимся раскрыть действительный потенциал выразительности [3]. Самым простым и доступным материалом в макетировании является бумага. Можно сказать, что, когда речь идет о бумаге, не требуется ничего, кроме двух рук и воображения, позволяющего замысловато гнуть, крутить, сворачивать и использовать прочие способы работы с плоскостью листа [4].

Результаты. Бумагопластику можно рассматривать как особый вид творческой деятельности, направленный на конструирование и создание пространственных композиций из материала бумаги. Бумагопластика как инструмент для студентов, погружающихся в проектирование, позволяет запускать живой процесс генерации идей. Поиски случайно получившихся, с точки зрения законов основ композиции, форм заставляют переступить студентов через неопределенности и довериться поведению материала. Бумагопластикой можно назвать не только сам процесс работы с бумагой, но и готовые произведения. Бумагопластика является перспективным направлением не только формообразования в декоративно-прикладном искусстве, но и в дизайне, влияющим на развитие проектной культуры, и выделяется в самостоятельную область.

В результате освоения базовых технических приемов работы с бумагой студент осваивает оборудование, инструменты и материалы, учится применять их в соответствии с творческим замыслом. Одновременно с получением навыков работы с материалами студенты осваивают технологии применения пластических и конструктивных возможностей бумаги для изготовления творческих моделей. Среди них: трансформация плоскости листа бумаги в рельефы и структуры, работа с развертками простых геометрических и сложных фигур, сборка из нескольких деталей, врезка геометрических фигур, рельефные и объемные композиции и т. д. Бумажные конструкции имеют особую логику формообразования, основанную на принципах

трансформации листа. Каждый поворот, сгиб, изгиб, фиксация выдает неповторимые вариации формы, которые могут вдохновить на проектирование, позволяющее реализовать образный замысел. Интерпретация техники бумагопластики в других материалах позволяет открывать новые способы ее применения в прототипировании.

В практических заданиях дается возможность не только показать степень овладения техническими приемами работы с бумагой, но и проявить способности в создании целостной композиции, показать понимание пропорций, ритма, соразмерности целого и деталей.

Бумагопластика стимулирует творческий мыслительный процесс и способствует появлению новых идей при проектировании. В соответствии с процессом проектной деятельности мы выделяем следующие этапы: подготовительный (организационный) – определение и обсуждение главной идеи, методических аспектов и организации работы; конструктивно-технологический – непосредственная работа над макетом; оформительский – студенты оформляют собранный и структурированный материал в виде определенного продукта их деятельности; заключительный – презентация макета, во время которой студент (или учебная группа) представляет в той или иной форме результаты своей работы.

В процессе создания собственных проектов макетов и моделей студенты используют творческую трансформацию образцов (комбинирование форм и приемов, трансформация элементов и т. д.). Выполнение проектов развивает творческое мышление, умение комбинировать, сопоставлять и анализировать поисковые варианты, выбирать наиболее удачные.

Заключение. Технология проектной деятельности базируется на развитии мышления и активизации деятельности обучающихся, способствует эффективной реализации самостоятельной внеаудиторной работы в образовательном процессе, становлению личности, умеющей приспосабливаться к любым условиям при решении профессиональных задач.

В основе любого проекта лежит какая-то значимая проблема, которую обучающиеся должны решить. Проектная деятельность позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. Несомненным преимуществом бумаги в сравнении с другими пластическими материалами можно отметить практически полное отсутствие необходимости в точном копировании натуры. Работа с бумагой предполагает пересмотр формы, ее обобщение и стилизацию.

В условиях учебной проектной деятельности развивается творческое мышление, формируется воображение, пространственно-образное восприятие, а также активизируется ассоциативное мышление, развиваются навыки художественного конструирования, вырабатываются способности к самооценке своей деятельности.

Список источников

1. *Алексеева И. В.* Развитие художественно-творческих способностей студентов к декоративно-прикладной деятельности: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – Ростов н/Д, 2005. – 500 с.
2. *Белова Т. Г.* Исследовательская и проектная деятельность учащихся в современном образовании [Электронный ресурс] // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – № 76-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatel'skaya-i-proektnaya-deyatelnost-uchaschihsya-v-sovremennom-obrazovanii> (дата обращения: 10.10.2024).

3. *Васерчук Ю. А.* Бумагопластика в проектной культуре дизайна: материал, технология, принципы моделирования: дисс. ... канд. искусствоведения. – М., 2007. – 30 с.
4. *Васерчук Ю. А.* Инновации в рекламной печатной продукции, дизайн, бумагопластика: уч. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) «Реклама». – М.: Московский государственный университет печати, 2010. – 104 с.
5. *Гончаров М. Н.* Развитие композиционного мышления студентов колледжа на занятиях по бумагопластике // Педагогическое образование в России. – 2023. – № 6. – С. 164–170. – EDN NTGPBL
6. Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и дизайн в современном культурном дискурсе / Л. И. Абакумов, В. В. Бондаренко, Е. С. Буянова [и др.]: монография / отв. ред. Н. В. Осипова. – Гжель: Гжельский государственный университет, 2021. – 75 с.
7. *Ильясханова И. А.* Роль декоративно-прикладного творчества обучающихся в развитии личности // Педагогика & Психология. Теория и практика. – 2024. – № 5 (55). – С. 6–15. – EDN GQPFZN
8. *Калганова Ю. С.* Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения декоративно-прикладному искусству // Педагогика и психология образования. – 2013. – № 3. – С. 61–65.
9. *Крашенинников В. В., Некрасова И. И.* Развитие творческого мышления в процессе проектной деятельности в условиях цифровой трансформации технологического образования // Вестник педагогических инноваций. – 2021. – № 4. – С. 66–75.
10. *Мишушкина Е. А., Бабанов С. А.* Макетирование от древности до наших дней // E-Scio. – 2019. – № 9 (36). – С. 111–118.
11. *Новосёлов С. А., Зверева Т. В.* Феномен проектно-исследовательской деятельности в образовательном процессе // Педагогическое образование в России. – 2009. – № 3. – С. 38–42.
12. *Подгузова Е. Е.* Креативность личности: возможности развития в условиях вуза: монография. – Смоленск: Смоленский государственный институт искусств, 2001. – 119 с.
13. Прикладное, декоративное, дизайн. К проблеме современной терминологии декоративного искусства и дизайна: кол. монография по материалам Круглого стола (г. Москва, 4 октября 2018 г.). – М., 2019. – 156 с.
14. *Соколов М. В.* Формирование профессиональной направленности студентов художественно-графических факультетов на занятиях декоративно-прикладным искусством: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – М., 2002. – 40 с.
15. *Ховрина А. С.* Педагогическое творчество и креативность [Электронный ресурс] // Гаудеамус. – 2002. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-tvorchestvo-i-kreativnost> (дата обращения: 10.10.2024).
16. *Шокорова Л. В.* Активизация творческого саморазвития студентов-бакалавров декоративно-прикладного искусства: дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. – М., 2021. – 381 с.

References

1. Alekseeva I. V. Development of artistic and creative abilities of students for decorative and applied activities: diss. ... d-r ped. sciences: 13.00.02. Rostov-on-Don, 2005, 500 p. (In Russian)
2. Belova T. G. Research and project activities of students in modern education [Electronic resource]. *Bulletin of the A. I. Herzen Russian State Pedagogical University*, 2008, no. 76-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovatel'skaya-i-proektnaya>

deyatelnost-uchaschihsya-v-sovremennom-obrazovanii (date of access: 10.10.2024). (In Russian)

3. Vaserchuk Yu. A. Paper plastics in the design project culture: material, technology, principles of modeling: diss. ... cand. of art history. Moscow, 2007, 30 p. (In Russian)

4. Vaserchuk Yu. A. Innovations in advertising printed products, design, paper-plasticity: textbook for students of universities, studying in the direction of training (specialty) "Advertising". Moscow: Moscow State University of Printing Arts, 2010, 104 p. (In Russian)

5. Goncharov M. N. Development of compositional thinking of college students at classes on paper plastic. *Pedagogical Education in Russia*, 2023, no. 6, pp. 164–170. EDN NTGPBL (In Russian)

6. Fine, decorative and applied art and design in the modern cultural discourse. L. I. Abakumov, V. V. Bondarenko, E. S. Buyanova [et al]: monograph. Ed. by N. V. Osipova. Gzhel: Gzhel State University, 2021, 75 p. (In Russian)

7. Ilyashkhanova I. A. The role of decorative and applied creativity of students in the development of personality. *Pedagogy & Psychology: Theory and Practice*, 2024, no. 5 (55), pp. 6–15. EDN GQPFZN (In Russian)

8. Kalganova Yu. S. Development of creative thinking of students in the process of teaching arts and crafts. *Pedagogy and Psychology of Education*, 2013, no. 3, pp. 61–65. (In Russian)

9. Krashennnikov V. V., Nekrasova I. I. Development of creative thinking in the process of project activity in the conditions of digital transformation of technological education. *Bulletin of Pedagogical Innovations*, 2021, no. 4, pp. 66–75. (In Russian)

10. Milushkina E. A., Babanov S. A. Layout from antiquity to our days. *E-Scio*, 2019, no. 9 (36), pp. 111–118. (In Russian)

11. Novosyolov S. A., Zvereva T. V. Phenomenon of project-research activity in the educational process. *Pedagogical Education in Russia*, 2009, no. 3, pp. 38–42. (In Russian)

12. Podguzova E. E. Creativity of personality: development opportunities in the conditions of higher education institution: monograph. Smolensk: Smolensk State Institute of Arts, 2001, 119 p. (In Russian)

13. Applied, decorative, design. To the problem of modern terminology of decorative art and design: col. monograph on the materials of the Round Table (Moscow, 4 October 2018). Moscow, 2019, 156 p. (In Russian)

14. Sokolov M. V. Formation of professional orientation of students of art and graphic departments in decorative and applied arts classes: diss. ... d-r of ped. sciences: 13.00.02. Moscow, 2002, 40 p. (In Russian)

15. Khovrina A. S. Pedagogical creativity and creativity [Electronic resource]. *Gaudeamus*, 2002, no. 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-tvorchestvo-i-kreativnost> (date of access: 10.10.2024). (In Russian)

16. Shokorova L. V. Activation of creative self-development of bachelor students in decorative and applied arts: diss. ... d-r of ped. sciences: 13.00.02. Moscow, 2021, 381 p. (In Russian)

Информация об авторе

Анастасия Эдуардовна Гужавина – старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Anastasia Eduardovna Guzhavina – Senior Lecturer Department of Decorative and Applied Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 378

Составление орнаментальной композиции на основе стилизации бионических форм

Т. В. Саляева¹

¹*Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,
Магнитогорск*

В статье рассмотрены основные принципы составления орнаментальной композиции. Основой для их мотивов является стилизация бионических форм. Цель данного исследования – рассмотрение этапов составления колористических и графических орнаментальных композиций. Приведены примеры выполненных орнаментальных композиций студентов по учебным дисциплинам и учебной практике. Для реализации обозначенной цели было проведено научное исследование, в ходе которого были получены определенные результаты.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство; орнаментальная композиция; стилизация; бионические формы.

Для цитирования: Саляева Т. В. Составление орнаментальной композиции на основе стилизации бионических форм // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 97–102.

Original article

Making an ornamental composition based on stylization of bionic shapes

T. V. Salyaeva¹

¹*Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk*

The article discusses the basic principles of making an ornamental composition. The basis for their motifs is the stylization of bionic forms. The purpose of this study is to examine the stages of composing coloristic and graphic ornamental compositions. The article provides examples of executed ornamental compositions of students in academic disciplines and educational practice. To achieve this goal, a scientific study was conducted, during which certain results were obtained.

Keywords: decorative and applied art; ornamental composition; stylization; bionic forms.

For citation: Salyaeva T. V. Making an ornamental composition based on stylization of bionic shapes. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 97–102. (In Russ.)

Введение. Как и много столетий композиция является основополагающим компонентом не только в декоративно-прикладном искусстве, но и во многих направлениях художественного проектирования. Многие профессиональные художники используют средства композиции для достижения максимальной выразительности своих произведений. В художественном проектировании в целом и в составлении орнаментальной композиции в частности сложились и постоянно развиваются своя техника исполнения, свои средства и приемы работы.

На современном этапе развития творческих профессий специалисту по декоративно-прикладному искусству необходимо владеть не только методами «информационного проектирования», но и являться истинным художником, смело использующим средства изобразительного искусства и композиции в своей работе, что и является актуальностью данного исследования.

В данном исследовании мы рассматриваем стилизацию бионических форм как основу для создания графических и колористических композиций орнаментов. Необходимо отметить, что стилизация бионических форм в искусстве не нова, но актуальна на сегодняшний день. Из педагогической практики известно, что процесс стилизации бионических форм сложен и продолжителен, но его результат эффективен. Студенты не всегда стремятся сделать свою стилизацию бионических форм. Проблема исследования заключается в качестве процесса стилизации бионических форм, которые в дальнейшем можно использовать в создании орнаментальных композиций.

Учитывая вышеизложенную проблему и актуальность, целью статьи является рассмотрение процесса стилизации бионических форм для дальнейшего использования в составлении орнаментальных композиций.

Теоретический анализ показывает, что исследования в обозначенной актуальности по составлению орнаментальных композиций, как правило, опираются на общетеоретические работы отечественных ученых, например Н. С. Ждановой [3], М. В. Соколова [8; 9]. Педагогические вопросы и методики составления орнаментальных композиций посредством стилизации бионических форм отражены в научных исследованиях Т. В. Салаевой [4; 5; 6], Ю. С. Антоненко [1; 2], В. В. Ячменёвой [7; 10] и др.

Методы исследования. Наша экспериментальная работа по составлению орнаментальных композиций на основе стилизации бионических форм осуществлялась в несколько этапов:

- первый этап – составление анкеты-опросника для студентов по выявлению интереса и недостающей информации в стилизации бионических форм;
- второй этап заключался в составлении анкеты по выявлению первичных знаний у студентов по стилизации и общей информации об орнаментальном искусстве;
- третий этап – составление теоретического материала в соответствии с обработанными анкетами второго этапа, проведение промежуточного теста;
- четвертый этап – составление практического задания по созданию колористического и графического орнаментов на основе использования стилизации бионических форм;
- пятый этап – составление итогового теста и обработка данных по интересу студентов, по созданию колористического и графического орнаментов на основе использования стилизации бионических форм.

Первый этап нашей экспериментальной работы начался с социологического метода – анкетирование. Для этого была разработана анкета-опросник для студентов первого курса. В нее были включены вопросы о бионических формах, об интересах к художественно-творческой деятельности. Искусство создания композиции сегодня признано одним из наиболее эффективных способов трансформации и выражения идеи художника.

Экспериментальная работа второго этапа заключалась (в использовании социологического метода – анкетирования) в составлении анкеты для студентов по выявлению у них первичных знаний в области истории орнамента, этапов стилизации и принципов составления композиций, а также художественных материалов и инструментов. Вопросы в анкете содержали как общекультурную информацию, так и узконаправленную. Из данных составленной анкеты автору необходимо было выяснить, из каких источников студенты узнали об информации. Полученные ими знания – это общекультурная информация или личная мотивация к изучению и самообразованию. Необходимо отметить, что анкетированные – это студенты первого курса. Так, автору важно было узнать, какие источники информации оказывали активное воздействие на студентов по накоплению первичных знаний – книги, журналы, информационное пространство интернета, общение со взрослыми или сверстниками, участие в конкурсах, семинарах, квестах, ролевых играх и т. д.

Третий этап нашего исследования – это составление и корректировка теоретического материала, создание промежуточного теста.

Четвертый художественно-творческий этап – это составление практического задания стилизации бионических форм, создание сначала графического варианта орнаментальной композиции, а затем и колористического его решения.

Пятый этап – заключительный, где на основе полученных ранее данных был создан итоговый тест. Время, отведенное на проведение итогового теста, составляло 30 мин. Обработка данных итогового тестирования оформляется в виде диаграммы.

Необходимо отметить, что в корректировке теоретического материала необходимо учесть его наполняемость. В начале изучения можно рассмотреть теоретические и исторические сведения создания композиции и орнаментов, теории цвета, сделать акцент в поиске информации для докладов студентов по теме исследования, используя такие источники, как книги и журналы.

При планировании практических заданий по составлению орнаментальных композиций можно использовать разные задания, в том числе и стилизацию объектов с элементами композиции – точка, линия, пятно. Можно начать с простейших объектов, например лист дерева. Предложить студентам стилизовать лист любого дерева, используя такие элементы композиции, как точка, линия и пятно. Далее объект можно усложнить и предложить студентам стилизовать, например дерево, используя все те же элементы композиции – точка, линия, пятно. Стилизация в графике – это условность, лаконичный язык обобщения через отказ от излишних подробностей, выявление сущностного содержания, характерного образа изображаемого объекта и достижение выразительности при помощи точки, линии и пятна [1; 25]. После стилизации дерева можно еще усложнить задание и предложить студентам стилизовать насекомое, птиц и животное. Для выполнения стилизованного рисунка необходимо умение увидеть самое главное в изображаемом объекте, и, анализируя характер построения его формы, отказаться от детализировки изображения, используя минимум средств художественной выразительности. В данном контексте для стили-

зованного изображения чего-либо необходимо выявить формообразующие линии и плоскости, слагающие объемно-пространственную структуру объектов, усилить характер их построения при помощи линии и пятна [2; 36]. Роль стилизации как художественного метода в настоящее время возросла, т. к. увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной, эстетически значимой окружающей среды. Живая природа с незапамятных времен служила человеку источником вдохновения в его стремлении к научному, творческому и техническому прогрессу [3; 32].

Результаты. После проведенного исследования были получены следующие результаты.

Анкетирование. Составленная анкета-опросник была предложена студентам первого курса. В ней приняли участие более 25 студентов разного профиля. Полученные результаты были следующие: небольшой процент, меньше 20 % анкетированных считали, что знаний, полученных для них из общих источников, достаточно для создания эффективных орнаментальных композиций. Менее 35 % опрашиваемых считали, что знаний недостаточно, но и процесс самообразования их не привлекал; более 45 % студентов, участвовавших в анкетировании, считали, что знаний недостаточно, их необходимо получить в процессе обучения выбранной специальности.

На этапе обучения и выполнения предложенных преподавателем практических заданий были получены следующие результаты: студенты активно выбирали объекты бионических форм, выполняли сначала зарисовки, а потом стилизацию.

На заключительном этапе были подведены итоги исследования. Из 25 студентов, участвовавших в исследовании, 87 % получили высший балл по завершении заданий.

Заключение. Проведенное исследование показало, что у студентов имеются определенные знания, но они недостаточны. Как правило, эти знания носят фрагментарный и хаотичный характер. После осуществленного обучения они не только увеличились более чем на 35 %, но и стали системными и полными. Такой багаж знаний позволит студентам более эффективно заниматься созданием орнаментальных композиций.

В настоящее время выпускники творческих профессий работают в условиях жесткой конкурентной борьбы. Обострение конкуренции между ними приводит к тому, что перед каждым стоит вопрос о поиске собственных позиций, создании и поддержании положительного имиджа и репутации. Одним из эффективных средств создания профессионального образа является качественное образование студента, выпускника, профессионала. Именно оно позволяет выделиться среди конкурентов, стать узнаваемым и востребованным.

Список источников

1. Антоненко Ю. С., Салеева Т. В. Бионика в дизайне: уч.-метод. пособие. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2021. – Т. 2.
2. Антоненко Ю. С., Салеева Т. В., Гаврицков С. А. Проектная графика. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2023. – 87 с.
3. Жданова Н. С. Изучение визуального восприятия студентов на примере родного города // Архитектура. Строительство. Образование. – 2019. – № 2 (14). – С. 31–38. – DOI 10.18503/2309-7434-2019-2(14)-31-38
4. Салеева Т. В. Использование элементов композиции в составлении практических заданий по проектной графике для студентов-дизайнеров // Художественное

и художественно-педагогическое образование: анализ прошлого, оценка современного и вызовы будущего: материалы Международной научно-практической конференции (г. Курск, 27–28 апреля 2022 г.). – Курск: Курский государственный университет, 2022. – С. 400–404.

5. Салеева Т. В. Крафтовая бумага, как экологичный материал для создания упаковки // Культура и экология – основы устойчивого развития России. Культурное и природное наследие – ключевой ресурс социально-экономического развития: материалы Международного форума (г. Екатеринбург, 13–15 апреля 2022 г.). – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2022. – Т. 1. – С. 128–134.

6. Салеева Т. В. Принципы проектирования объектов графического дизайна // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы докладов 77-й международной научно-технической конференции (г. Магнитогорск, 22–26 апреля 2019 г.). – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2019. – Т. 1. – С. 538–540.

7. Салеева Т. В., Ячменёва В. В. Современный аспект преподавания основ колористики у студентов-дизайнеров // Художественное и художественно-педагогическое образование: анализ прошлого, оценка современного и вызовы будущего: материалы Международной научно-практической конференции (г. Курск, 27–28 апреля 2022 г.). – Курск: Курский государственный университет, 2022. – С. 180–185.

8. Соколов М. В. Основы композиции при подготовке художников ДПИ и дизайнеров в вузе // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: межвузовский сборник научных трудов, посвященный 15-летию кафедры дизайна МаГУ. – М.: Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова; Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2008. – Т. 3. – С. 243–249.

9. Соколов М. В. Влияние специально организованной среды на активизацию творческой деятельности дизайнера и художника // Художественно-графический факультет: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-летию юбилею художественно-графического факультета Орловского университета (г. Орел, 8 октября 2020 г.). – Орел: Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, 2020. – С. 70–78.

10. Ячменёва В. В. Условия формирования графических навыков у студентов в вузе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. – 2022. – № 2. – С. 31–37.

References

1. Antonenko Yu. S., Salyaeva T. V. Bionics in design: textbook methodical manual. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2021, vol. 2. (In Russian)

2. Antonenko Yu. S., Salyaeva T. V., Gavritskov S. A. Project graphics. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2023, 87 p. (In Russian)

3. Zhdanova N. S. Study of visual perception of students using the example of their hometown. *Architecture. Construction. Education*, 2019, no. 2 (14), pp. 31–38. DOI 10.18503/2309-7434-2019-2(14)-31-38 (In Russian)

4. Salyaeva T. V. The use of elements of composition in the compilation of practical tasks on project graphics for students-designers. Artistic and artistic-pedagogical education: analysis of the past, assessment of the present and challenges of the future: materials of the International scientific and practical conference (Kursk, April 27–28, 2022). Kursk: Kursk State University, 2022, pp. 400–404. (In Russian)

5. Salyaeva T. V. Kraft paper as an ecological material for creating packaging. Culture and ecology are the foundations of Russia's sustainable development. Cultural and natural heritage is a key resource for socio-economic development: materials of the International Forum (Ekaterinburg, April 13–15, 2022). Ekaterinburg: Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, 2022, vol. 1, pp. 128–134. (In Russian)

6. Salyaeva T. V. Principles of design of graphic design objects. Actual problems of modern science, technology and education: abstracts of reports of the 77th international scientific and technical conference (Magnitogorsk, April 22–26, 2019). Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2019, vol. 1, pp. 538–540. (In Russian)

7. Salyaeva T. V., Yachmeneva V. V. The modern aspect of teaching the basics of coloristics to design students. Art and art-pedagogical education: analysis of the past, assessment of the modern and challenges of the future: materials of the International scientific and practical conference (Kursk, April 27–28, 2022). Kursk: Kursk State University, 2022, pp. 180–185. (In Russian)

8. Sokolov M. V. Fundamentals of composition in the preparation of artists of DPI and designers in the university. Modern trends in the development of fine, decorative and applied arts and design: interuniversity collection of scientific papers dedicated to the 15th anniversary of the design department of Magnitogorsk State University. Moscow: Moscow State University of Art and Industry named after S. G. Stroganov; Magnitogorsk: Magnitogorsk State University, 2008, vol. 3, pp. 243–249. (In Russian)

9. Sokolov M. V. The influence of a specially organized environment on the activation of the creative activity of a designer and artist. Faculty of Art and Graphics: History and Modernity: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference Dedicated to the 60th Anniversary of the Faculty of Art and Graphics of Oryol University (Oryol, October 8, 2020). Oryol: Oryol State University named after I. S. Turgenev, 2020, pp. 70–78. (In Russian)

10. Yachmeneva V. V. Conditions for the formation of graphic skills in students at the university. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2022, no. 2, pp. 31–37. (In Russian)

Информация об авторе

Татьяна Владимировна Салеева – доцент, Институт строительства, архитектуры и искусства, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Information about the author

Tatyana Vladimirovna Salyaeva – Associate Professor, Institute of Construction, Architecture and Art, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 391.984

Урало-сибирская роспись в современном интерьере

А. А. Зарипова¹, В. В. Ячменёва¹

¹*Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,
Магнитогорск*

В статье кратко рассмотрен теоретический материал появления и становления урало-сибирской росписи. Определено, что данный народный промысел набирает популярность, что позволяет сохранить его исторические и культурные традиции. Авторы статьи приводят пример современной интерпретации росписи на дереве в дизайн-проекте табурета.

Ключевые слова: урало-сибирская роспись; роспись; дерево; орнамент; интерьер; традиции; народный промысел.

Для цитирования: Зарипова А. А., Ячменёва В. В. Урало-сибирская роспись в современном интерьере // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 103–108.

Original article

Ural-Siberian painting in a modern interior

A. A. Zaripova¹, V. V. Yachmeneva¹

¹*Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk*

The article briefly examines the theoretical material of the emergence and development of Ural-Siberian painting. It is determined that this folk craft is gaining popularity, which allows preserving its historical and cultural traditions. The authors of the article give an example of a modern interpretation of painting on wood in a design project for a stool.

Keywords: Ural-Siberian painting; painting; wood; ornament; interior; traditions; folk craft.

For citation: Zaripova A. A., Yachmeneva V. V. Ural-Siberian painting in a modern interior. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 103–108. (In Russ.)

Введение. Стремление украшать окружающее пространство и предметы обихода возникло у людей очень давно. В некотором смысле декоративная роспись стала предшественницей живописи. В России развитие художественной росписи происходило преимущественно в народной среде, при этом она вобрала в себя элементы иконописи и станковой живописи.

Методы исследования. При изучении данного народного промысла применялись такие методы, как анализ, изучение и обобщение, аналогия, моделирование.

Зарождение урало-сибирской росписи связывают с развитием восточных территорий России в XVII–XVIII вв. Большой поток переселенцев привел к активному строительству жилых и общественных зданий, что потребовало красочного убранства, что способствовало появлению ремесленных художественных центров на Урале (рис. 1).

Рис. 1. Урало-сибирская роспись в интерьере избы

Урало-сибирская роспись – это разновидность свободной кистевой росписи масляными красками на окрашенной деревянной основе, которая распространена на Урале и в Западной Сибири. Эта роспись использует особую технику мазка. Она широко применялась для украшения интерьеров и экстерьеров жилищ простых людей, отражая их стремление к красоте и желание сделать свою жизнь более приятной. Вторую половину XVII в. исследователи считают периодом зарождения цветowych особенностей урало-сибирской домовой росписи с четким разделением по высоте на ярусы [1; 2; 6]. Нижний ярус имеет преобладающие темно-коричневые или красные оттенки, символизируя связь с матушкой землей. Средний ярус посвящен миру человека, среди изображений встречаются мотивы, связанные с мифологическими существами. Небесный верхний ярус содержит модульные композиции, в основе которых лежит связь пространства жилища с окружающим миром.

Техника выполнения урало-сибирской росписи включает особый мазок (рис. 2). Роспись выполняется масляными красками на окрашенной деревянной основе. Композиции создаются с использованием мотивов цветов, фруктов, ягод, листьев и изображений птиц и животных.

Урало-сибирская роспись в современном мире востребована в следующих направлениях: декор помещений (роспись плафонов и потолков, оформление стен, декоративные панно, декоративная отделка мебели), предметы интерьера (мебель, сувенирная продукция, декоративные шкатулки, предметы быта), дизайн одежды (украшение элементов гардероба, создание принтов, декоративные элементы), бытовые приборы и предметы и многое другое.

Особенно интересно, что традиционная техника двойного мазка (когда на одну сторону кисти наносится белая краска, а на другую цветная) успешно адаптируется под современные материалы и технологии. Мастера продолжают использовать

классическую цветовую гамму (красный, синий, желтый), но также экспериментируют с новыми цветовыми решениями.

Рис. 2. Урало-сибирская роспись

Результаты. Мы провели изучение урало-сибирской росписи, на основе этих знаний приступили к выполнению проекта с элементами данной росписи на деревянной мебели. Было выбрано изделие для росписи – деревянный табурет, выполненный по проекту, разработанному ранее.

Далее было выполнено несколько эскизов, из которых мы определили самый гармоничный вариант, который в последующем нанесли на наше изделие.

Затем мы выполнили поиски цветового решения данных эскизов, из которых выбрали самый удачный и гармоничный вариант. В ходе работы на самом табурете цвета немного корректировались, учитывая деревянную поверхность изделия.

Расписывали мы в технике урало-сибирской росписи (рис. 3). Используемые цвета – красный, охра и зеленый, для оживок – черный.

Рис. 3. Готовый вариант росписи табурета (вид сверху)

Сначала мы расписывали основную часть – верх. Только потом мы расписывали ножки, чтобы можно было внести правки для лучшего сочетания (рис. 4).

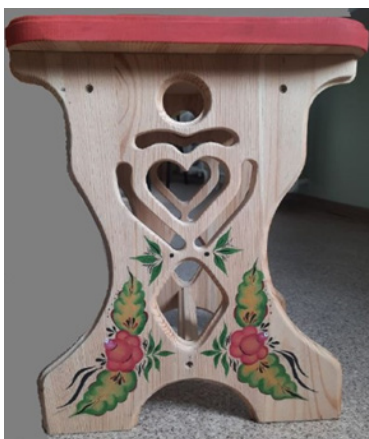

Рис. 4. Готовый вариант росписи ножки табурета

И в конце мы сделали окаймление сверху, для того чтобы собрать всю композицию (рис. 5).

Рис. 5. Итоговый вариант росписи на табурете

Заключение. Урало-сибирская роспись – это уникальное явление в народном искусстве России. Эта роспись отличается гармонией и цельностью мотивов, а также использованием контрастных цветов на фоне. В ней преобладают растительные и цветочные орнаменты [3; 8], а также изображения птиц и животных.

Урало-сибирская роспись была широко распространена в Уральском и Сибирском регионах, где ее использовали для украшения различных предметов быта, таких как деревянная посуда, мебель и предметы интерьера.

Сегодня интерес к урало-сибирской росписи возрождается, она становится объектом изучения и сохранения культурного наследия в высших учебных заведениях и дополнительном образовании детей России [4; 5; 7; 9; 10]. Изучение, сохранение и развитие различных видов народного искусства в целом и росписи по дереву в частности способствует развитию интереса к истории, культуре и традициям своего региона, а также воспитанию чувства патриотизма и гордости за свою Родину [2; 6].

Список источников

1. Новикова Е. В. Кистевая урало-сибирская роспись на занятиях декоративным искусством у младших школьников // Современные проблемы высшего образования. Творчество в дистанционном формате: материалы VI международной научно-практической конференции (г. Москва, 15–25 апреля 2021 г.) / под общ. ред. С. М. Низамутдиновой. – М.: Перспектива, 2021. – С. 514–522. – EDN STEUYH
2. Соколова М. С. Художественная роспись по дереву: технология народных художественных промыслов. – М.: Владос, 2002. – 304 с.
3. Соколова М. С., Соколов М. В. Орнамент и металлическое кружево русских мастеров: монография. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2010. – 145 с. – EDN QSOZID
4. Соколов М. В. Основы композиции при подготовке художников ДПИ и дизайнеров в вузе // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна: межвузовский сборник научных трудов, посвященный 15-летию кафедры дизайна МаГУ. – М.: Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова; Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2008. – Т. 3. – С. 243–249. – EDN XVDVRJ
5. Соколов М. В., Новосёлов С. А. Особенности развития дизайн-мышления при подготовке магистров дизайн-образования // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 158–163. – DOI 10.26170/po20-03-19. – EDN KNNYLB
6. Соколов М. В., Соколова М. С. Декоративно-прикладное искусство: уч. пособие. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 431 с. – EDN ZVDFYB
7. Шаляпин О. В., Соколов М. В., Кравченко К. А. Современные подходы к обучению художественным и декоративно-прикладным дисциплинам в вузах // Образование от «А» до «Я». – 2022. – № 1. – С. 65–68. – EDN ATUCUY
8. Урало-сибирская роспись. Самоучитель / Т. Е. Наговицына. – Новосибирск: РОССАЗИЯ, 2016.
9. Шульгина В. В. Формирование композиционной культуры студента-художника в условиях вуза: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: дисс. ... на соискание уч. степени канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2006. – 192 с. – EDN NOJECR
10. Ячменёва В. В. Условия формирования графических навыков у студентов в вузе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2022. – № 2. – С. 31–37. – EDN AIKAZE

References

1. Novikova E. V. Ural-Siberian brush painting in decorative art classes for primary school students. Modern problems of higher education. Creativity in a distance format: materials of the VI international scientific and practical conference (Moscow, April 15–25, 2021). Ed. by S. M. Nizamutdinova. Moscow: Perspective, 2021, pp. 514–522. EDN CTEUYH (In Russian)
2. Sokolova M. S. Art painting on wood: technology of folk art crafts. Moscow: Vlados, 2002, 304 p. (In Russian)
3. Sokolova M. S., Sokolov M. V. Ornament and Metal Lace of Russian Masters: monograph. Magnitogorsk: Magnitogorsk State University, 2010, 145 p. EDN QSOZID (In Russian)
4. Sokolov M. V. Fundamentals of composition in the preparation of artists of DPI and designers in the university. Modern trends in the development of fine, decorative and applied arts and design: inter-university collection of scientific papers dedicated to the 15th anniversary of the design department of Magnitogorsk State University. Moscow: Moscow State University of Art and Industry named after S. G. Stroganov; Magnitogorsk: Magnitogorsk State University, 2008, vol. 3, pp. 243–249. EDN XVDVRJ (In Russian)

5. Sokolov M. V., Novoselov S. A. Features of the development of design thinking in the preparation of masters of design education. *Pedagogical Education in Russia*, 2020, no. 3, pp. 158–163. DOI 10.26170/po20-03-19. EDN KNNYLB (In Russian)
6. Sokolov M. V., Sokolova M. S. Decorative-applied art: textbook. Saratov: IPR Media, 2017, 431 p. EDN ZVDFYB (In Russian)
7. Shalyapin O. V., Sokolov M. V., Kravchenko K. A. Modern approaches to teaching artistic and decorative-applied disciplines in higher education institutions. *Education from “A” to “Ya”*, 2022, no. 1, pp. 65–68. EDN ATUCUY (In Russian)
8. Ural-Siberian painting. Self-teacher. T. E. Nagovitsyna. Novosibirsk: ROSSASIA, 2016. (In Russian)
9. Shulgina V. V. Formation of the compositional culture of a student-artist in the conditions of the university: specialty 13.00.08 “Theory and methods of professional education”: diss. ... for the degree of cand. of ped. sciences. Magnitogorsk, 2006, 192 p. EDN NOJECR (In Russian)
10. Yachmeneva V. V. Conditions for the formation of graphic skills in students at the university. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2022, no. 2, pp. 31–37. EDN AIKAZE (In Russian)

Информация об авторах

Александра Александровна Заринова – студент, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Валерия Владимировна Ячменёва – кандидат педагогических наук, доцент, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Information about the authors

Alexandra Alexandrovna Zaripova – student, Institute of Architecture, Construction and Design, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Valeria Vladimirovna Yachmeneva – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Architecture, Construction and Design, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

РАЗДЕЛ 3
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
И ДИЗАЙНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

PART 3
MODERN ISSUES OF TEACHING METHODS OF FINE,
DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. 2025. № 1

Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design, 2025, no. 1

Научная статья

УДК 372.874

Об отдельных проблемах современного высшего
художественно-педагогического образования

К. А. Кравченко¹

¹Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск

В статье рассматривается комплекс проблем, с которыми столкнулись преподаватели художественных факультетов педагогических вузов в ходе обучения студентов специальным художественным дисциплинам. Цель экспериментального исследования заключается в распределении задач аналитического и образного освоения специальных художественных дисциплин между контактными часами работы и самостоятельными занятиями. Предлагается система обучения специальным художественным дисциплинам, направленная на усиление эффективности обучения в условиях продолжающегося реформирования образования.

Ключевые слова: специальные художественные дисциплины; контактная работа; самостоятельная работа; клиповое мышление; комплексная методическая система.

Для цитирования: Кравченко К. А. Об отдельных проблемах современного высшего художественно-педагогического образования // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 109–116.

About some problems of modern higher art and pedagogical education

K. A. Kravchenko¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article discusses a set of problems faced by teachers of art faculties of pedagogical universities in the course of teaching students special art disciplines. The purpose of the experimental study is to distribute the tasks of analytical and figurative mastering of special artistic disciplines between contact hours of work and independent studies. A system of teaching special artistic disciplines is proposed, aimed at increasing the effectiveness of training in the context of the ongoing reform of education.

Keywords: special artistic disciplines; contact work; independent work; clip thinking; a comprehensive methodological system.

For citation: Kravchenko K. A. About some problems of modern higher art and pedagogical education. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 109–116. (In Russ.)

Введение. Затянувшийся на долгие годы процесс реформирования и модернизации системы образования в России, поставил перед работниками сферы высшего художественно-педагогического образования множество проблем, требующих незамедлительного решения. В частности, проблемы, связанные с сокращением контактных учебных часов, с увеличением роли самостоятельной работы в учебном процессе, до сих пор не теряют своей актуальности и являются весьма ощутимыми в процессе освоения студентами специальных художественных дисциплин, таких как рисунок, живопись, скульптура, композиция. Перечисленные учебные дисциплины требуют большого количества времени, регулярных занятий для достижения высокого качественного уровня владения художественными умениями и навыками, необходимыми для подготовки будущего учителя изобразительного искусства.

Указанные проблемы усугубляются тем, что за последние десятилетия вузовские преподаватели столкнулись с проблемой клипового мышления абитуриентов и студентов, не способных системно и последовательно усваивать учебный материал, который в рамках освоения специальных художественных дисциплин требует не только навыков аналитического, но и образного мышления, а также творческого осмысления изобразительного процесса.

Упомянутые трудности, возникающие в учебном процессе, рассматриваются во многих современных научных исследованиях. В частности, таких ученых, как С. Е. Игнатьев, С. П. Ломов, Л. Г. Медведев, О. В. Шаляпин и др., которые рассматривают эти проблемы в контексте обучения специальным художественным дисциплинам в педагогических вузах [3; 10; 11; 12; 13; 14].

Многие авторы всесторонне анализируют роль самостоятельной работы в учебном процессе вузов в контексте освоения различных учебных дисциплин [4; 5; 6; 7; 16].

Отдельные исследования (А. Г. Егорова, М. А. Дорофеева, Д. И. Кубанцева, В. И. Курбатов, Т. В. Семеновских и др.) направлены на изучение проблемы клипового мышления обучающихся в системе высшего образования [1; 2; 8; 9; 15].

Актуальность нашего исследования определяется комплексом противоречий между необходимостью подготовить грамотного учителя изобразительного искусства, умеющего мыслить системно и образно, обладающего развитыми художественными умениями, и отсутствием необходимого количества контактных часов для освоения профессиональных изобразительных умений и навыков по специальным художественным дисциплинам, а также отсутствием системности в процессе проектирования заданий для самостоятельной работы.

Таким образом, цель исследования заключается в распределении задач аналитического и образного освоения специальных художественных дисциплин между контактными часами работы и самостоятельными занятиями, причем содержание каждой художественной дисциплины необходимо представить как единую интеграционную систему задач, а также создать благоприятные организационно-педагогические условия не только для контактных, но и для самостоятельных занятий.

Методологическую основу исследования составили труды по выявлению проблем обучения студентов специальным художественным дисциплинам в системе высшего художественно-педагогического образования [3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14; 16], а также разработки в области изучения проблем клипового мышления современной учащейся молодежи [1; 2; 8; 9; 15].

Ориентируясь на существующий опыт, теоретические выводы и экспериментальную работу, была выдвинута следующая гипотеза: интеграция содержания каждой специальной художественной дисциплины между контактными занятиями и самостоятельной работой, основанная на четком системном взаимодействии аналитических и образных задач изображения, обеспеченная созданием благоприятных организационно-педагогических условий для выполнения самостоятельной работы, является процессом, значительно активизирующим мыслительную и изобразительную деятельность студентов и нивелирующим проблему сокращения контактных учебных часов.

Методы исследования. Основной метод исследования в контексте обозначенной цели – многолетняя экспериментальная работа, проводимая на кафедре изобразительного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета со студентами, обучающимися по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями (Изобразительное искусство и дополнительное образование), основанная на глубоком теоретическом анализе научных основ преподавания специальных художественных дисциплин в современной системе высшего художественно-педагогического образования.

В ходе экспериментальной работы выяснилось, что комплекс причин, влияющих на снижение качества обучения по специальным художественным дисциплинам, не ограничивается только сокращением сроков обучения и контактных часов, но и находится в прямой связи с клиповым мышлением абитуриентов и студентов, отсутствием у них умений мыслить системно и последовательно, осваивать профессиональные художественные компетенции, во взаимосвязи задач, решаемых в каждом последующем задании или упражнении с предыдущими.

«Распространение клипового мышления связано с тем, что в эпоху информационного общества у общественных институтов (школа, высшее образование) потеряна монополия на формирование у индивида системы познания. Теперь они конкурируют с бесконечным множеством открытых и доступных источников информации. Дозированная раньше информация, превращавшаяся в знание под наставничеством

специально подготовленных людей, сегодня широким потоком обрушивается на любого из нас. И в данном потоке клиповое мышление становится основной формой восприятия» [1, с. 246]. «Мало того, в науке ставится вопрос о возникновении очередного нового социального феномена – “виртуального мышления”, “сетевого мышления”, которое уже ассоциируется с клиповым или даже включает его как одну из характеристик» [2, с. 2627; 9, с. 42–47].

На основе анализа исследований проблемы клипового мышления в образовательном процессе и сопоставления результатов этого анализа с данными экспериментального исследования были сделаны определенные выводы о необходимости пересмотра всей традиционной методики обучения специальным художественным дисциплинам в системе высшего художественно-педагогического образования и разработке новых методических подходов к подготовке будущих учителей изобразительного искусства.

Результаты. Проведение экспериментальной работы осуществлялось в течение 6 лет в процессе обучения студентов 2016–2017 гг. набора, а результаты этой работы внедряются и шлифуются в настоящее время в соответствии с очередными изменениями в требованиях государственных образовательных стандартов, внедрение так называемого ядра педагогического образования, которое добавило новые вызовы традиционной системе обучения специальным художественным дисциплинам.

Экспериментальная работа проводилась по нескольким направлениям, позволяющим выявить комплексные проблемы:

1. Сокращение контактных аудиторных часов по специальным художественным дисциплинам, а также сокращение сроков обучения академическим художественным дисциплинам.

Фактически получается, что в течение семестра занятия проходят в среднем в течение 6 дней (24 академических часа). При этом академические дисциплины осваиваются только в течение 8 семестров.

2. Увеличение роли самостоятельной работы и количества ее часов в учебных планах. Объем часов самостоятельной работы составляет 70–80 % от всего количества учебных часов. Формирование компетенций, определяемых федеральным государственным образовательным стандартом, также требует сознательного, системного и самостоятельного отношения к учебному процессу.

3. Отсутствие четкой систематизации в проектировании заданий для самостоятельной работы, а также четкого понимания ее задач у студентов.

Традиционно задания для самостоятельной работы включают в себя наброски, зарисовки и этюды, выполнение которых минимально контролируется преподавателем и выполняется студентами хаотично и зачастую без осмысления изобразительных задач. При этом введение каких-либо изменений в этот процесс вызывает сопротивление студентов и нежелание осмысленно работать.

4. Клиповое мышление студентов, снижающее их способности анализировать полученную информацию, самостоятельно строить причинно-следственные связи, что крайне необходимо в освоении профессиональных художественных компетенций.

«Считается, что люди, обладающие клиповым мышлением, отличаются способностью моментально схватывать всю главную, необходимую информацию быстрее, чем те, кто таким мышлением не обладает» [8].

Однако освоение этой информации и применение в практической изобразительной деятельности требует дальнейших мыслительных операций, выполнять ко-

торые необходимо желание и умение. При этом одна из особенностей клипового мышления состоит в том, что образность информации воспринимается гораздо активнее, чем заучивание больших объемов научной информации и ее последовательное осмысление и применение на практике. «Небольшой словарный запас обладателей клипового мышления компенсируется способностью поглощать и обрабатывать информацию посредством фрагментарных образных рядов» [15].

5. Низкий уровень мотивации к процессу обучения специальным художественным дисциплинам.

Мотивация студентов художественных факультетов педагогических вузов складывается из трех составляющих: учебной, профессиональной и творческой. Однако в настоящее время наблюдается тенденция к ослаблению мотивации к обучению и педагогической профессии, а мотивация к творческой деятельности зачастую сводится к самодеятельности. Это выражается в нежелании исправлять свои ошибки, отсутствии интереса к наблюдению окружающего мира, к творческим работам художников и сокурсников, к посещению выставок и т. д. Это приводит к недостаточной насмотренности, необходимой для начинающего художника, и к тому, что творческие работы студентов зачастую отличаются непрофессиональным подходом и случайными непродуманными изобразительными действиями. Что касается мотивации к профессиональной педагогической деятельности будущего учителя изобразительного искусства, то она находится на низком уровне, особенно в начале обучения. Многие студенты не видят себя в профессии, плохо представляют цели и задачи обучения на художественных факультетах педагогических вузов.

Анализ упомянутых проблем позволил в ходе экспериментального обучения определить наиболее эффективные пути их решения. В частности, была разработана комплексная методическая система обучения специальным художественным дисциплинам, основанная на интеграции часов контактной и самостоятельной работы, на интеграции содержания заданий и упражнений, а также интеграции образных и аналитических задач каждого учебного задания. Кроме этого, немаловажной частью методической системы являются организационно-педагогические условия, направленные на активизацию самостоятельной учебно-творческой деятельности студентов.

Так, в часы контактной работы рекомендуется выполнять комплекс кратковременно-тренировочных и поисковых упражнений. Суть кратковременно-тренировочных упражнений заключается в изучении аналитических основ специальных художественных дисциплин. Поисковые упражнения направлены на поиск образных решений (композиционных, тональных, колористических, стилистических и т. д.). В часы самостоятельной работы студенты выполняют кратковременно-тренировочные упражнения по закреплению аналитических основ изобразительной деятельности, а основной вид самостоятельной учебно-творческой работы – это выполнение длительно-творческих заданий на основе образных решений, найденных в часы контактной работы.

Предложенный и апробированный методический подход к учебному процессу по специальным художественным дисциплинам позволяет не только более эффективно и целесообразно использовать часы контактной и самостоятельной работы, но и использовать особенности клипового мышления студентов, выдавая им в часы контактной работы только минимальную информацию, позволяющую выполнить краткосрочные упражнения, решая конкретные небольшие изобразительные задачи,

активизировать навыки аналитического и образного мышления. Причем в течение двух контактных пар студенты переключают свое внимание на решение отдельных небольших задач, выполняя по несколько краткосрочных изображений.

Задания для самостоятельной работы обсуждаются на контактных занятиях. Работы, выполненные в самостоятельное время, постоянно контролируются преподавателем. Здесь нужно отметить, что и контактная, и самостоятельная работа выполняются в учебной аудитории, где есть все необходимое для работы: содержание заданий с конкретными учебно-творческими задачами, а также график выполнения самостоятельной работы висит на стене аудитории, имеются в наличии все натурные постановки, подиумы для живой натуры, наглядные методические пособия и т. д. Из учебного процесса постепенно уходит понятие домашней работы, т. к. в современных условиях она неэффективна и подталкивает студентов (особенно младших курсов) к срисовыванию картинок из интернета. Единственное, что студенты выполняют за стенами образовательного учреждения, это наброски, зарисовки с не позирующей натуры, а также занятия по пленэрной практике.

Результаты экспериментального исследования показали эффективность предложенного методического подхода, он успешно внедряется в учебный процесс по специальным художественным дисциплинам, позволяя подготовить студентов к выполнению выпускной квалификационной работы с полным набором сформированных профессиональных компетенций.

Заключение. Таким образом, экспериментальная работа показала, что для успешной учебно-творческой деятельности студентов на занятиях специальными художественными дисциплинами необходимо системное и последовательное управление ею со стороны педагога, планирование содержания и структуры занятий контактной и самостоятельной работы, диагностика возникающих трудностей в изобразительной деятельности и своевременная коррекция заданий и упражнений в соответствии со степенью усвоения учебного материала конкретной группой студентов.

Процесс реформирования образования в Российской Федерации продолжается и преподаватели вузов сталкиваются с новыми вызовами, что влечет за собой дальнейшие научно-методические исследования процесса обучения специальным художественным дисциплинам.

Список источников

1. Дорófеева М. А. Проблема «клипового мышления» в контексте выбора методик обучения студентов высших учебных заведений // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 244–264.
2. Егорова А. Г. Сетевое мышление: деградация или прогресс? // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9-12. – С. 2626–2629.
3. Игнатьев С. Е., Игнатьева А. В. К вопросу о современных проблемах художественного образования // Современные проблемы высшего образования. Теория и практика: актуальные проблемы творческого образования в период пандемии. Специальный выпуск / под общ. ред. С. М. Низамутдиновой. – М., 2021. – С. 424–430.
4. Кравченко К. А., Шаляпин О. В. Самостоятельная работа студентов художественно-графических факультетов в контексте современной образовательной ситуации // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2019. – № 1. – С. 68–72.

5. Кравченко К. А. К вопросу об организации учебного процесса по академическому рисунку в системе высшего художественно-педагогического образования // Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 2 (63). – С. 35–37.
6. Кравченко К. А., Сердюкова Н. С. Некоторые аспекты организации современного процесса обучения на художественных факультетах педагогических вузов // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 1 (104). – С. 73–75.
7. Кравченко К. А. Особо значимые педагогические условия обучения академическому рисунку в системе высшего художественно-педагогического образования // Философия образования. – 2016. – № 3 (66). – С. 146–154.
8. Кубанцева Д. И. Клиповое мышление в контексте образовательного процесса // Проблемы современного образования. – 2022. – № 6. – С. 70–79.
9. Курбатов В. И. Виртуальная коммуникация, виртуальный язык и виртуальное мышление // Социально-гуманитарные знания. – 2014. – № 11. – С. 42–47.
10. Медведев Л. Г., Кравченко К. А. Академический рисунок в современной системе непрерывного художественного образования // Вестник Марийского государственного университета. – 2024. – Т. 18, № 3 (55). – С. 333–339.
11. Медведев Л. Г., Ломов С. П. К проблеме современного академического художественного образования // Мир науки, культуры, образования. – 2024. – № 2 (105). – С. 219–222.
12. Медведев Л. Г. Проблема художественного образования на современном этапе // Горизонты образования: материалы III Международной научно-практической конференции. – Омск: Омский государственный педагогический университет, 2022. – С. 184–186.
13. Медведев Л. Г., Шалыпин О. В. О концепции развития непрерывного профессионального художественного образования // Профессиональное образование в современном мире. – 2012. – № 3 (6). – С. 75–82.
14. Сухарев А. И., Шалыпин О. В. Проблемы художественного образования // Философия образования. – 2011. – № 2 (35). – С. 188–195.
15. Семеновских Т. В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – Вып. 5 (24). – С. 1–10.
16. Сухарев А. И., Скрипникова Е. В. Технология творческих мастерских в системе художественно-педагогического образования // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2022. – Т. 11, № 3. – С. 56–62.

References

1. Dorofeeva M. A. The problem of “clip thinking” in the context of selecting methods of teaching students of higher education institutions. *Historical and Social-Educational Idea*, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 244–264. (In Russian)
2. Egorova A. G. Network thinking: degradation or progress? *Fundamental Research*, 2014, no. 9-12, pp. 2626–2629. (In Russian)
3. Ignatiev S. E., Ignatieva A. V. To the question of modern problems of art education. Modern problems of higher education. Theory and practice: actual problems of creative education in the period of pandemic. Special issue. Under the general ed. of S. M. Nizamutdinova. Moscow, 2021, pp. 424–430. (In Russian)
4. Kravchenko K. A., Shalyapin O. V. Independent work of students of art and graphic arts faculties in the context of modern educational situation. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2019, no. 1, pp. 68–72. (In Russian)
5. Kravchenko K. A. To the question of the organization of the educational process of academic drawing in the system of higher art-pedagogical education. *World of Science, Culture, Education*, 2017, no. 2 (63), pp. 35–37. (In Russian)

6. Kravchenko K. A., Serdyukova N. S. Some aspects of the organization of the modern learning process at the art faculties of pedagogical universities. *World of Science, Culture, Education*, 2024, no. 1 (104), pp. 73–75. (In Russian)
7. Kravchenko K. A. Specially significant pedagogical conditions of teaching academic drawing in the system of higher art and pedagogical education. *Philosophy of Education*, 2016, no. 3 (66), pp. 146–154. (In Russian)
8. Kubantseva D. I. Clip thinking in the context of the educational process. *Problems of Modern Education*, 2022, no. 6, pp. 70–79. (In Russian)
9. Kurbatov V. I. Virtual communication, virtual language and virtual thinking. *Socio-Humanitarian Knowledge*, 2014, no. 11, pp. 42–47. (In Russian)
10. Medvedev L. G., Kravchenko K. A. Academic drawing in the modern system of continuous art education. *Bulletin of Mari State University*, 2024, vol. 18, no. 3 (55), pp. 333–339. (In Russian)
11. Medvedev L. G., Lomov S. P. To the problem of modern academic art education. *World of Science, Culture, Education*, 2024, no. 2 (105), pp. 219–222. (In Russian)
12. Medvedev L. G. Problem of art education at the present stage. Horizons of education: materials of the III International scientific-practical conference. Omsk: Omsk State Pedagogical University, 2022, pp. 184–186. (In Russian)
13. Medvedev L. G., Shalyapin O. V. About the concept of development of continuous professional art education. *Professional Education in the Modern World*, 2012, no. 3 (6), pp. 75–82. (In Russian)
14. Sukharev A. I., Shalyapin O. V. Problems of art education. *Philosophy of Education*, 2011, no. 2 (35), pp. 188–195. (In Russian)
15. Semenovskikh T. V. The phenomenon of “clip thinking” in the educational university environment. *Internet Journal “Science Studies”*, 2014, iss. 5 (24), pp. 1–10. (In Russian)
16. Sukharev A. I., Skripnikova E. V. Technology of creative workshops in the system of art and pedagogical education. *Bulletin of the Siberian Institute of Business and Information Technology*, 2022, vol. 11, no. 3, pp. 56–62. (In Russian)

Информация об авторе

Ксения Алексеевна Кравченко – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the author

Ksenia Alekseevna Kravchenko – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 376/37.37

Развитие творческих способностей молодежи на мастер-классах МКГ

Ю. С. Антоненко¹

¹*Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова,
Магнитогорск*

В статье обосновываются структурные компоненты художественно-творческих способностей молодежи, обучающейся на мастер-классах: эмоционально-ассоциативное восприятие, плоскостно-орнаментальное видение натуры, сенсомоторные качества, стилизация и декоративная интерпретация. Обоснованы этапы развития художественно-творческих способностей молодежи. Определены уровни развития данных способностей у обучающихся на мастер-классах в Магнитогорской картинной галерее (МКГ): недостаточный, элементарный, активно развивающийся и интерес-направленность.

Ключевые слова: художественно-творческая деятельность; мастер-классы; уровни развития способностей; эмоционально-ассоциативное восприятие; молодежь; сенсорные качества; образно-ассоциативное мышление.

Для цитирования: Антоненко Ю. С. Развитие творческих способностей молодежи на мастер-классах МКГ // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 117–124.

Original article

Development of creative abilities of youth at MCG master classes

Yu. S. Antonenko¹

¹*Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk*

The article substantiates the structural components of the artistic and creative abilities of young people studying in master classes: emotional-associative perception, planar-ornamental vision of nature, sensorimotor qualities, stylization and decorative interpretation. The stages of development of artistic and creative abilities of young people are substantiated. The levels of development of these abilities among students at master classes at the Magnitogorsk Art Gallery (MCG) have been determined: insufficient, elementary, actively developing and interest-oriented.

Keywords: artistic and creative activity; master classes; levels of development of abilities; emotional and associative perception; youth; sensory qualities; figurative-associative thinking.

For citation: Antonenko Yu. S. Development of creative abilities of youth at MCG master classes. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 117–124. (In Russ.)

Введение. Организация «Магнитогорская картинная галерея (МКГ)» всегда была местом раскрытия городских молодых талантов и показа творческих талантов мастеров разных возрастов. Именно здесь всегда проводятся многочисленные мероприятия, такие как выставки, концерты, лекции, мастер-классы и др. Молодежь, дети и студенчество всегда могут повысить свой культурный уровень путем посещения и участия в данных мероприятиях. Магнитогорская картинная галерея всегда поддерживала праздничную атмосферу и приглашала поучаствовать молодежь в марафоне новогодних мастер-классов. На творческих мастер-классах посетители знакомятся с различными художественными техниками и создают сувениры – красивые и нужные для украшения быта, сделанные своими руками, с проявлением творчества и фантазии. «Арт-марафоны» становятся отличной возможностью для детей, подростков и их родителей провести время с пользой и радостью. Участники уносят не только оригинальные поделки, но и массу положительных эмоций от данных творческих мероприятий.

В последние годы мастер-классы вновь стали популярной формой работы в методике преподавания творческой деятельности молодежи [1]. Основная цель данного мероприятия – передача художественно-педагогического опыта, системы работы, знаний, авторских находок, всего, что помогло достичь педагогу-художнику наибольших результатов в творческо-педагогической деятельности. Сегодня педагог-художник – это педагог, обладающий исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, умеющий анализировать инновационные педагогические и художественные технологии, отбирать содержание и применять на практике художественно-творческой деятельности, умение прогнозировать итоги своей деятельности и разрабатывать методические рекомендации для развития творческих способностей молодежи.

Методы исследования. В исследовании применены методы исторического и системного анализа, классификации. Работа опирается на труды отечественных исследователей в области теории развития творческой и художественной деятельности, педагогических исследований методов/приемов художественного творчества. Цель исследования: определить ключевые уровни развития творческих способностей молодежи и пути их формирования [2; 3].

Основная часть. Опираясь на теоретические положения исследований по развитию творческих способностей, учитывая специфику творческой деятельности, нами были выделены структурные компоненты художественно-творческих способностей обучающихся: эмоционально-ассоциативное восприятие; плоскостно-орнаментальное видение; сенсорные качества; стилизация и декоративная интерпретация натуры. Выделенные структурные компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены, разделение носит весьма условный характер. На каждом этапе выполнения творческой работы, при выполнении стилизованной декоративной росписи задействованы все компоненты, но степень их выраженности зависит от уровня творческих способностей каждой отдельной личности, опыта художественно-творческой деятельности, владения художественной техникой и приемами творчества.

Обучение с помощью мастер-классов имеет давнюю историю. Все великие художники учились в ведущих школах изобразительной грамоты и различных видов искусств (Леонардо да Винчи, Г. Галилей, Данте, Петрарка и Бокаччо, Рафаэль и Микеланджело, Д. Бруно). Сегодня при обучении на мастер-классах у обучающихся следует развивать фантазию, композиционное мышление и изобретательность. Целью мастер-классов в МКГ, как правило, является развитие творческих способности детей и молодежи промышленного города. Задачи у мастер-класса следующие: 1) передача художником-педагогом своего творческого мастерства, опыта путем прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приемов и форм художественно-творческой деятельности; 2) совместная отработка методических подходов/приемов педагога и способов решения поставленной в мастер-классе проблемы; индивидуальная работа с каждым участником мастер-класса по развитию творческих и художественных способностей; самообразование и самосовершенствование навыков творческой деятельности каждого ученика. Мастер-класс – это передача художником-педагогом своего опыта путем прямого и комментированного показа последовательности выполнения действий, методов, приемов и форм художественно-творческой деятельности; совместная отработка методических подходов по совершенствованию и развитию творческой деятельности молодежи педагогом-мастером и авторских приемов художественной деятельности. Как правило, структура мастер-класса на праздничных «Арт-марафонах» состоит из: презентации педагогического опыта художника-мастера (даются краткие характеристики и основные идеи техники и технологии работы с материалами; достижения описываемых результатов в работе); итога творческой деятельности (получение готового авторского изделия), свидетельствующего об эффективности показанной и разработанной техники работы с материалами, и педагогические технологии; постановки перспективы развития творческих способностей учеников в работе художника-педагога на будущие перспективы.

Результаты. В Магнитогорской картинной галерее праздничные «Арт-марафоны» всегда проходят на фоне выставок различных художников различных школ и направлений. Так, в новогодние каникулы они совпали с выставкой педагогов Детской художественной школы (ДХШ). На выставке педагогов ДХШ было представлено около 150 работ всех видов и жанров изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства. В год своего 55-летнего юбилея Детская художественная школа открыла выставку творческих работ преподавателей, которая проходит в Магнитогорской картинной галерее. Это вторая выставка в МКГ, приуроченная к юбилею школы. Первая выставка представляла работы учеников. Высшей целью преподавателей школы остается научить своих учеников видеть окружающий мир и грамотно передать его средствами изобразительного искусства. Педагоги ДХШ подтверждают свое мастерство не только в классах при практической деятельности с учениками, но и в самостоятельном творчестве. Выставка «Художка в сердце каждого» показывала красоту и широкое разнообразие техник, материалов и уникальных концепций. В работах раскрывалась богатейшая стилистическая градация: глубина реализма и отточенность академизма оттеняются выразительными средствами дерзкого фовизма, элегантного модерна, загадочного символизма, причудливого кубизма, эпатажного постмодерна (рис. 1).

Рис. 1. Выставка работ педагогов ДХШ

Мастер-классы проводились на фоне действующей выставки, что давало еще больший старт для творческой деятельности участников. Зрители-участники сначала наслаждались творчеством действующих педагогов-художников и плавно входили в свою творческую деятельность.

Для мастер-классов, как правило, предоставляются рабочие места, оборудованные столами и посадочными местами. Есть главный выставочный стол для показа готовой арт-продукции и столы для работы с материалами и инструментами, на мольбертах располагают работы мастера-педагога для привлечения внимания зрителя (рис. 2).

Рис. 2. Мастер-класс по елочной игрушке, 22.12.2024

Мастер-класс проходит в индивидуальном темпе, который педагог выбирает исходя из данных участника. Вся молодежь приходит с разной степенью художественной подготовки. Очень важно мастеру-педагогу определить ее степень и выработать стратегию выдачи материала. Для выявления степени развития художественно-творческих способностей у обучающихся нами были выделены четыре уровня: недостаточный; элементарный; активно развивающийся и интерес-направленность на творческую деятельность [4; 5]. Уровни развитости художественно-творческих способностей молодежи мы рассмотрим подробнее в таблице.

Таблица

Название уровня	Степень развитости художественно-творческих способностей
Недостаточный	Характеризуется отсутствием необходимых знаний приемов выразительности и законов стилизованного рисования при создании художественного образа; отсутствием изобразительных навыков и последовательности выполнения работы, грамотного применения выразительных средств материала, неумением раскрыть, передать, изобразить задуманный образ; отсутствием цельности и гармоничности стилизованного рисунка
Элементарный	Характеризуется наличием художественной идеи, ее распознаваемости и узнаваемости, неубедительный художественный образ стилизованного рисунка при отсутствии умения и навыков декоративной интерпретации и стилизации формы, нарушение целостности и гармоничности самой работы, наличие интуитивных изобразительных умений и навыков, отсутствие грамотного применения выразительных средств материала
Активно развивающийся	Характеризуется четкой узнаваемостью и читаемостью творческой идеи, формированием художественного образа при декоративной интерпретации и стилизации формы; созданием целостности и гармоничности стилизованного рисунка, качественным выполнением работы на основе реализации законов композиции в заданном формате, стилизации, декоративной интерпретации. Работа привлекательная и интересная, выполнена на недостаточно высоком уровне мастерства изобразительных навыков, имеются некоторые ошибки в изображении форм и раскрытии художественного образа, имеются ошибки применения выразительных средств материала
Интерес-направленность на творческую деятельность	Характеризуется ярко выраженной идеей в раскрытии художественного образа. В работе выявлены и декорированы характерные черты изобразительной формы при стилизованном рисовании, соблюдается последовательность этапов работы, грамотное применение выразительных средств материала. Работа интересная, привлекательная, оригинальная, выразительная, творческий подход в изображении форм и раскрытии художественного образа. Стилизованный декоративный рисунок целостный и гармоничный

Как отмечает исследователь И. Л. Белова, творческий потенциал каждой личности состоит из мотивационно-целевого, содержательного, операционно-деятельностного и рефлексивно-оценочного компонента. Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение к дизайнерской деятельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах, предполагает наличие интереса к творческому процессу, стремления к приобретению специальных знаний, профессиональных умений и навыков. Содержательный компонент включает совокупность знаний, умений, навыков общеобразовательного и профессионального цикла, способствующих решению исследовательских и художественно-проектных задач на индивидуально-творческом уровне. Операционно-деятельностный компонент основан на комплексе умений и навыков организации творческой, исследовательской, художественной, проектной конструкторской деятельности, включает способы умственных действий и мыслительных логических операций, а также формы практической деятельности – обще-трудовые, технические, социальные. Рефлексивно-оценочный компонент включает внутренние процессы осмысления и самоанализа, самооценку собственной творческой деятельности и ее результатов. Отражает эсте-

тическую ориентацию, способность выделиться из толпы, быть эксцентричным [6]. Рефлексия включает в себя дискуссию по результатам совместной деятельности мастера и слушателей, заключительное слово педагога-мастера по всем замечаниям и предложениям. Сегодня мастер-класс не пережиток прошлого, а правильный выбор наставников для привлечения детей и молодежи к творчеству и совершенствованию навыков художественной деятельности. Именно индивидуальная работа на таких мероприятиях, или в малых по численности группах, позволяет уделить время каждому и раскрыть творческий потенциал [7; 8].

Заключение. Итак, обобщая вышесказанное, мы определяем важные особенности мастер-класса: 1) творческий подход к обучению, ломающий устоявшиеся стереотипы; 2) индивидуальная самостоятельная работа молодежи в малых группах; 3) создание условий для включения всех в активную творческую деятельность; 4) формы, методы, технологии выполнения работы на мастер-классе предлагаются, а не навязываются всем участникам; 5) новая форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск нового решения, техники. Однако форма работы на мастер-классе зависит от наработанного художником-педагогом опыта, стиля своей профессиональной деятельности, который задает построение общей схемы проведения творческого организационно-педагогического мероприятия. В результате творческой деятельности обучаемого обогащается его внутренний мир, развиваются фантазия и воображение, творческий вкус. В процессе работы педагог-мастер/художник/наставник передает свой опыт и наработанный практический материал для творческих изысканий, размышлений, для раскрытия творческих способностей детей и молодежи путем воспитательно-образовательной работы, развития активного познавательного интереса-направленности на художественную творческую деятельность и непрерывного самосовершенствования, профессионального роста каждого из участников процесса.

Список источников

1. Русских Г. А. Мастер-класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности // Методист. – 2002. – № 1. – С. 38–40.
2. Русских Г. А. Педагогическая мастерская как средство подготовки учителя к проектированию адаптивной образовательной среды ученика // Методист. – 2004. – № 2. – С. 25–28.
3. Немцева Ю. С. Развитие познавательного интереса школьников 7–9 классов средствами чертежной графики: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: дисс. ... на соискание уч. степени канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2005. – 19 с. – EDN LZSNTJ
4. Development of professional interest in design and graphic activities in future designers / A. V. Ekaterinushkina, Yu. S. Antonenko, T. V. Salyaeva [et al.] // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS: 3 rd International Scientific Conference “Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism” dedicated to the 80th Anniversary of Turkayev Hassan Vakhitovich (Grozny, February 27–29, 2020). – Grozny: European Publisher, 2020. – P. 1705–1711. – DOI 10.15405/epsbs.2020.10.05.224. – EDN GEWYTA
5. Антоненко Ю. С., Ячменёва В. В. Организация художественно-творческой деятельности будущего учителя изобразительного искусства в профессиональной подготовке. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2018. – 151 с. – EDN YZKKYX

6. Салыева Т. В., Ячменёва В. В. Основы художественно-творческой подготовки в системе высшего дизайн образования // Формирование предметно-пространственной среды современного города: материалы ежегодной Всероссийской научно-практической конференции (г. Магнитогорск, 5–6 ноября 2021 г.). – Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2021. – С. 94–101. – EDN IPICOK

7. Проектное моделирование из бумаги: монография [Электронный ресурс] / И. Л. Белова. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG., 2015. – URL: <https://lap-publishing.com/> (дата обращения: 02.10.2024).

8. Чеботарева К. А., Заплавных Т. М. Развитие творческих способностей будущего дизайнера средствами дисциплины «Арт-дизайн»: сборник трудов конференции // Образование и педагогика: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Чебоксары, 4 декабря 2020 г.) / редкол.: Ж. В. Мурзина [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2020. – С. 282–285.

9. Антоненко Ю. С. Художественный образ в архитектурно-дизайнерском проектировании // Искусствознание и педагогика: диалектика взаимосвязи и взаимодействия: сборник трудов XIV международной межвузовской научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 г.). – СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. – Т. 14. – С. 9–17. – EDN PFEFBJ

References

1. Russkikh G. A. Master-class – a technology of teacher training for creative professional activity. *Methodist*, 2002, no. 1, pp. 38–40. (In Russian)

2. Russkikh G. A. Pedagogical workshop as a means of teacher training to design an adaptive educational environment of a student. *Methodist*, 2004, no. 2, pp. 25–28. (In Russian)

3. Nemtseva Yu. S. Development of cognitive interest of schoolchildren of 7–9 classes by means of drawing graphics: specialty 13.00.01 “General pedagogy, history of pedagogy and education”: diss. ... for the academic degree of cand. of ped. sciences. Magnitogorsk, 2005, 19 p. EDN LZSNTJ (In Russian)

4. Development of professional interest in design and graphic activities in future designers. A. V. Ekaterinushkina, Yu. S. Antonenko, T. V. Salyaeva [et al.]. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS: 3rd International Scientific Conference “Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism” dedicated to the 80th Anniversary of Turkeyev Hassan Vakhitovich (Grozny, February 27–29, 2020). Grozny: European Publisher, 2020, pp. 1705–1711. DOI 10.15405/epsbs.2020.10.05.224. EDN GEWYTA.

5. Antonenko Yu. S., Yachmeneva V. V. Organization of artistic and creative activity of the future teacher of fine arts in professional training. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2018, 151 p. EDN YZKKYX (In Russian)

6. Salyaeva T. V., Yachmeneva V. V. Fundamentals of artistic and creative training in the system of higher design education. Formation of the object-spatial environment of the modern city: proceedings of the annual All-Russian scientific and practical conference (Magnitogorsk, November 5–6, 2021). Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, 2021, pp. 94–101. EDN IPICOK (In Russian)

7. Project modeling from paper: monograph [Electronic resource]. I. L. Belova. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG., 2015. URL: <https://lap-publishing.com/> (date of access: 02.10.2024). (In Russian)

8. Chebotareva K. A., Zaplavnykh T. M. Development of creative abilities of the future designer by means of the discipline “Art-design”: a collection of conference proceedings.

Education and pedagogy: theory and practice: proceedings of the All-Russian scientific and practical conference (Cheboksary, December 4, 2020). Ed. col. Zh. V. Murzina [et al]. Cheboksary: Sreda, 2020, pp. 282–285. (In Russian)

9. Antonenko Yu. S. Artistic image in architectural and design design. Art science and pedagogy: dialectics of interrelation and interaction: proceedings of the XIV international interuniversity scientific-practical conference (Saint Petersburg, December 23, 2021). Saint Petersburg: Center of Scientific and Information Technologies “Asterion”, 2021, vol. 14, pp. 9–17. EDN PFEFBJ (In Russian)

Информация об авторе

Юлия Сергеевна Антоненко – кандидат педагогических наук, доцент, Институт архитектуры, строительства и дизайна, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск.

Information about the author

Yulia Sergeevna Antonenko – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Architecture, Construction and Design, Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosova, Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 372.87

Педагогические условия обучения живописи учащихся художественного колледжа в условиях пленэрной практики

О. В. Шаляпин¹, Е. А. Пестерева¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В статье рассматриваются необходимые и достаточные педагогические условия обучения живописи в ходе пленэрной практики, отражающие специфику образования в среднеспециальных учебных заведениях, цели и задачи реализуемой образовательной программы, соответствие образовательным потребностям студентов. В качестве педагогических условий представлены мотивация, методы и принципы обучения, материальное обеспечение, кратко раскрыто содержание выделенных условий, опираясь на труды известных ученых.

Ключевые слова: педагогические условия; пленэр; студенты; мотивация; методы и принципы обучения.

Для цитирования: Шаляпин О. В., Пестерева Е. А. Педагогические условия обучения живописи учащихся художественного колледжа в условиях пленэрной практики // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 125–130.

Original article

Pedagogical conditions of teaching painting to art college students in the conditions of plein air practice

O. V. Shalyapin¹, E. A. Pestereva¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article deals with the necessary and sufficient pedagogical conditions of teaching painting in the course of plein air practice, reflecting the specifics of education in secondary vocational educational institutions, the goals and objectives of the educational programme being implemented, compliance with the educational needs of students. As pedagogical conditions are presented motivation, methods and principles of education and material support, the content of the highlighted conditions is briefly disclosed, relying on the works of famous scientists.

Keywords: pedagogical conditions; plein air; students; motivation; teaching methods and principles.

For citation: Shalyapin O. V., Pestereva E. A. Pedagogical conditions of teaching painting to art college students in the conditions of plein air practice. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 125–130. (In Russ.)

Введение. Обучение живописи с помощью пленэра необходимо для полноценной учебно-творческой активности студентов художественного колледжа. Эта активность подразумевает не только усвоение знаний и навыков, но и возможность их реализации в рамках изучаемого предмета и также применение их в различных видах художественной деятельности. Для успешного получения, усвоения и использования полученных знаний необходимы определенные педагогические условия.

Методы исследования. Для данной статьи были использованы теоретические методы исследования: изучение и анализ литературы по проблеме исследования в различных научных областях: психологии, педагогике, теории и методике обучения изобразительной деятельности; изучение и анализ учебных программ по производственной практике в системе непрерывного художественного образования; обобщение результатов исследования.

Прежде чем приступить к описанию педагогических условий обучения живописи в условиях пленэрной практики необходимо выяснить, в чем заключается сущность понятия «педагогические условия». Существует большое количество трактовок данного определения.

Рассмотрим некоторые из них, например Н. В. Ипполитова и Н. С. Стерхова рассматривают педагогические условия в качестве одного из компонентов педагогической системы, который отражает совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействуя на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивая ее эффективное функционирование и развитие. С. Н. Павлов считает, что педагогические условия – это совокупность объективных возможностей обучения и воспитания людей, организационных форм и материальных возможностей [5, с. 13], А. Я. Найн дает следующее определение: «Педагогические условия – это совокупность объективных возможностей содержания форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных педагогических задач» [4, с. 13]. По мнению С. В. Боровской, педагогические условия – это множество логически последовательных, связанных между собой мер образовательного процесса, направленных на повышение эффективности обучения и совершенствование профессионального уровня деятельности студентов в своей специальности [1, с. 14].

Результаты. Из этих определений становится ясно, что для развития живописных навыков у учащихся художественного колледжа в условиях пленэрной практики необходимы такие пункты, как мотивация, исполнение конкретных методов и принципов обучения, материальное обеспечение.

Для успешного обучения живописи важно создать стимулирующие педагогические условия. Необходимо учитывать многие факторы, положительно сказывающиеся на качестве организации образовательного процесса, от которых зависят достижение необходимого профессионального уровня и формирование профессиональных компетенций у учащихся.

1. Создание мотивации к учебно-художественной деятельности на пленэрной практике. Современные проблемы образования требуют подготовки квалифицированных специалистов, поэтому у обучающихся необходимо активизировать внутреннее побуждение к образовательному процессу, ведь только так их обучение будет полноценным, а сами учащиеся приобретут такие важные навыки, как осмысленный и целенаправленный подход к обучению, работоспособность, интерес, самостоятельность и желание непрерывного развития в своей сфере. Мотива-

ция – это психологический процесс, который побуждает к действию. А. Е. Леванова и И. Н. Урайская считали, что мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности человека, а также в процессе формирования будущего профессионала.

В качестве основных признаков деятельности выступают мотив и цель. «Мотив деятельности – это осознаваемая человеком причина или потребность, которая лежит в основе его активности, побуждает и направляет его активность на достижение определенной цели. Цель деятельности – осознаваемый человеком результат, который должен быть достигнут благодаря активности, побуждаемой мотивом» [3, с. 54].

В. Г. Асеев считает, что важной особенностью мотивации человека является дву-модальное, положительно-отрицательное ее строение. Эти две противоположные стороны побуждений или позитивная и негативная мотивации (стремление и избегание чего-либо, удовлетворение и страдание, поощрение и наказание) проявляются во влечениях и непосредственно реализуемой потребности, с одной стороны, и в необходимости – с другой.

Положительное эмоциональное отношение служит основанием и целью развития интереса к деятельности. С. Л. Рубинштейн считает, что «особенно большое место занимают у человека именно эмоции, связанные с деятельностью, поскольку она дает тот или иной – положительный или отрицательный – результат» [6, с. 522]. Таким образом, речь идет не столько о знаке мотивации, сколько об эмоциях, сопровождающих принятие решения и выполнение его.

Развитие устойчивого, мотивированного интереса к изучению пленэрной живописи является необходимым условием проявления художественного творчества, но, к сожалению, далеко не всегда преподаватели художественных колледжей уделяют должное внимание мотивации учащихся. Мотивирование студента к учебной деятельности – это одна из важнейших задач преподавателя.

Для стимулирования интереса к обучению применяется разнообразие учебного материала, приемов и методов обучения, творческое взаимодействие преподавателей и учащихся. Все это способствует приобретению теоретических знаний, практических умений и навыков живописи и передачи художественного образа разнообразных пейзажей.

Мотивация особенно важна в контексте пленэрной практики, т. к. пленэр в программе обучения ограничен определенными временными рамками и часто проводится в летнее и осеннее время, из-за чего студенты, работающие без личной потребности совершенствовать навык, упускают важный пласт изучения палитры и освещения в разные погодные условия и зимний период.

2. Использование в процессе обучения пейзажной живописи дидактических принципов и методов обучения. Принципы обучения – это основополагающие положения, которые отражают основные требования к организации учебного процесса в условиях пленэрной практики. Принципы формулируются, основываясь на научном анализе процесса обучения, и соотносятся с его целями и задачами.

К. Д. Ушинский (1824–1870) в своей книге «Человек как предмет воспитания» (1868–1869) так же, как и Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Герbart выделяет ряд принципов, которые используются и в современной дидактике. К данным принципам относятся:

1) Принцип сознательности и активности заключается в том, что для успешного развития образного мышления преподаватель художественного училища должен

добиваться понимания учащимися особенностей натурального мотива, а не механического срисовывания учащимися. Также необходимо направлять учащихся к осознанному осмыслению ими определенных практических действий в процессе обучения пленэрной живописи, побуждать их к активным учебным действиям, развивать потребность к самостоятельности в познании в условиях пленэрной практики.

2) Принцип последовательности и систематичности предполагает целостное и последовательное получение знаний. Изложение знаний идет от простого к сложному, невозможно, не зная самые простые основы рисунка и живописи, написать грамотный пейзаж.

3) Принцип научности ориентирует преподавателя художественного колледжа на формирование у обучающихся научных знаний. Он реализуется в анализе учебного материала, выделении в нем главного, использовании достоверных научных данных, фактов и примеров, а также общепринятой научной терминологии. При реализации принципа в ходе пленэрной практики студентов знакомят с основами живописи и цветоведения, законами композиции, воздушной перспективы и т. д.

4) Принцип наглядности заключается не только в визуальной иллюстрации изучаемого объекта или явления, но и в использовании целого комплекса приемов и средств, которые позволяют сформировать четкое восприятие сообщаемых преподавателем знаний.

5) Принцип доступности и посильности. Суть принципа состоит в том, чтобы выявить уже имеющиеся у обучающегося знания и умения, и только после этого постепенно осуществлять следующие стадии обучения. Преподавателю следует поместить каждого обучающегося в такие условия работы, при которых каждый учащийся смог бы достигнуть наибольших успехов.

В процессе развития живописных навыков и творческих способностей студентов художественного колледжа в условиях пленэрной практики целесообразно использовать методы проблемного обучения: проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы.

Данный подход в обучении заключается в моделировании и организации различных проблемных ситуаций, задач, вопросов, которые решаются в процессе творческой и умственной деятельности учащихся под контролем педагога.

Задачей проблемного изложения является привлечение студентов к соучастию, рассуждению с помощью применения вопросов-парадоксов, поэтому основные понятия композиции, цветоведения и живописи не преподносятся в готовом виде, как в традиционном обучении, а рассматриваются через опорные понятия.

Создание пейзажного этюда предполагает использование частично-поискового метода. В его структуре можно выделить несколько проблемных подзадач – поиск мотива, эскизное решение, сбор материала, выбор колорита, поиск тех или иных средств и способов для создания выразительного образа и т. д. Успех решения данных задач определяется поставленными перед собой вопросами, формулировкой целей работы на каждом этапе, знанием способов их достижения.

При использовании исследовательского метода обучающиеся должны самостоятельно решать поставленные преподавателем задачи на занятиях пленэрной живописью.

3. Материально-техническое обеспечение. В ходе развития живописных навыков учащихся художественных колледжей в условиях пленэрной практики материально-техническое обеспечение может проявляться в наглядных пособиях по ведению

изобразительной деятельности на пленэре, также в различных схемах работы перспективы, таблицах. Техническое обеспечение должно соответствовать нормам безопасности и актуальности для конкретного случая.

Для пленэра требуются индивидуальные художественные принадлежности студентов. Масляная живопись не входит в программу обучения, поэтому из материалов учащиеся берут живописные – акварель, гуашь, акрил, темпера, а также графические материалы в виде карандаша. Формат листов акварельной бумаги и ватмана не превышает размера А3, зачастую используется А4 формат и для небольших зарисовок А5. Также необходим планшет формата А3, складной легкий стул, легкая пластмассовая тренога. Все эти вещи порой могут поместиться в одну сумку, которую подросток сможет легко перенести с места на место.

Пленэрная живопись благодаря своим сложностям, а именно работа на открытом воздухе, требует определенной подготовки учащихся. Перед тем как выйти писать на улицу, студенты проходят обучение в условиях аудитории, там же после сбора необходимого материала студенты могут дорабатывать пейзажи.

Учебный кабинет в колледже для последующей обработки натурального материала должен быть оснащен всем необходимым оборудованием: рабочим местом для каждого обучающегося и преподавателя (мольберты и стулья, стол учителя, стенды, шкафы для хранения художественных материалов и инструментов, шкафы для временного хранения студенческих работ); комплектом учебно-наглядных пособий по учебно-методической документации, альбомами с образцами работ, меловой и демонстрационной доской; водой, электричеством, туалетом (в учебном заведении).

Заключение. Проведенный анализ определения «педагогические условия» показал, что основными составляющими педагогических условий обучения пейзажной живописи в условиях пленэрной практики являются создание мотивации к учебно-художественной деятельности на пленэрной практике, использование в процессе обучения пейзажной живописи дидактических принципов и методов обучения, материально-технического обеспечения. Первое – необходимо для образования у студента личной необходимости и мотива для самообразования в процессе обучения и в дальнейшем для непрерывного художественного развития, второе – составляет фундамент всех приобретаемых знаний и навыков и третье – обеспечивает необходимыми материальными вещами. Выполняя эти педагогические условия, с учетом особенностей специфики учебного процесса и возрастных особенностей студентов, можно достичь необходимого профессионального уровня и компетенций учащихся.

Список источников

1. Боровская С. В. Педагогические условия повышения эффективности профессионально-творческой самообразовательной деятельности будущего учителя: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Челябинск, 1999. – 174 с.
2. Кравченко К. А., Зеленая Н. А. Критерии оценки образного решения в пейзажных этюдах учащихся художественных училищ в условиях пленэрной практики // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2020. – № 2. – С. 90–94.
3. Корниенко А. Ф. Сущность процессов мышления и мыслительной деятельности // Научный диалог. – 2013. – № 4 (16). – С. 49–62.
4. Найн А. Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам. – Челябинск: УралГАФК, 2000. – 213 с.

5. Павлов С. Н. Организационно-педагогические условия формирования общественного мнения органами местного самоуправления: дисс. ... канд. пед. наук. – Магнитогорск, 1999. – 23 с.

6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.

References

1. Borovskaya S. V. Pedagogical conditions for increasing the effectiveness of professional and creative self-educational activities of future teachers: diss. ... cand. of ped. sciences: 13.00.08. Chelyabinsk, 1999, 174 p. (In Russian)

2. Kravchenko K. A., Zelenaya N. A. Criteria for evaluating the image solution in landscape studies of students of art schools in the conditions of plein air practice. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2020, no. 2, pp. 90–94. (In Russian)

3. Kornienko A. F. The essence of the processes of thinking and thinking activity. *Scientific Dialogue*, 2013, no. 4 (16), pp. 49–62. (In Russian)

4. Nain A. Ya. Technology of work on a thesis in the humanities. Chelyabinsk: UralGAFC, 2000, 213 p. (In Russian)

5. Pavlov S. N. Organizational and pedagogical conditions for the formation of public opinion by local government bodies: diss. ... cand. of ped. sciences. Magnitogorsk, 1999, 23 p. (In Russian)

6. Rubinshtein S. L. Fundamentals of General Psychology. Saint Petersburg: Peter, 2001, 720 p. (In Russian)

Информация об авторах

Олег Васильевич Шаляпин – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Елизавета Антоновна Пестерева – магистрант, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Oleg Vasilyevich Shalyapin – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Elizaveta Antonovna Pestereva – Master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 372.874

Специфика оценки сюжетно-тематических работ школьников на уроках изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе

Н. С. Сердюкова¹, А. С. Бычкова¹

*¹Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

Статья посвящена изучению проблемы подходов к оцениванию сюжетно-тематических работ школьников на занятиях изобразительным искусством в средней общеобразовательной школе. Критерии оценивания, их актуальность, объемность выступают в роли предмета исследования. На данный момент существует множество подходов к обучению искусству в школе, несмотря на реализуемую с 2023 г. федеральную общеобразовательную программу. Очевидна необходимость в систематизации оценивания творческих работ учащихся.

Ключевые слова: изобразительное искусство; урок; контроль; критерии оценивания; реализация; программы; методы; параметр.

Для цитирования: Сердюкова Н. С., Бычкова А. С. Специфика оценки сюжетно-тематических работ школьников на уроках изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 131–138.

Original article

The specifics of evaluating the subject-themed works of schoolchildren in art lessons in secondary school

N. S. Serdyukova¹, A. S. Bychkova¹

¹Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

The article is devoted to the study of the problem of approaches to evaluating the subject-themed works of schoolchildren in art classes in secondary schools. The evaluation criteria, their relevance, and volume act as the subject of the study. At the moment, there are many approaches to teaching art at school, despite the federal general education program being implemented since 2023. There is an obvious need to systematize the assessment of students' creative work.

Keywords: fine art; lesson; control; evaluation criteria; implementation; programs; methods; parameter.

For citation: Serdyukova N. S., Bychkova A. S. The specifics of evaluating the subject-themed works of schoolchildren in art lessons in secondary school. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 131–138. (In Russ.)

Введение. В 1970 г. были переработаны учебные программы по рисованию и вместо данного учебного предмета были введены уроки изобразительного искусства. К настоящему времени урок ИЗО (изобразительное искусство) прочно обосновался в системе общего образования, занял свою позицию, однако несмотря на большое количество лет существования данной дисциплины, до сих пор во многих школах урок изобразительного искусства осмысливается и реализуется поверхностно всеми участниками учебного процесса. В связи с этим страдают методика преподавания предмета и методика оценивания.

С 1 сентября 2023 г. общеобразовательные организации Российской Федерации реализуют федеральную общеобразовательную программу основного общего образования (ФОП ООО), в которой отведено место рабочей программе по ИЗО. Данная программа состоит из пояснительной записки, содержания обучения, планируемых результатов освоения предмета и нескольких образовательных модулей: 3 обязательных модуля и один вариативный [6].

Обязательные модули:

- 1) декоративно-прикладное искусство в 5 классе;
- 2) живопись, графика, скульптура в 6 классе;
- 3) архитектура и дизайн в 7 классе.

Актуальность исследования. Это говорит нам о том, что, в целом, более-менее реализуется принцип единства образовательного пространства в Российской Федерации, который заключается в том, что в любом уголке страны каждый обучающийся получает одинаковый объем знаний, умений и навыков, установленный государством. На базе этого уже можно спрогнозировать, какие результаты обучения мы получим. Нужно грамотно оценить результаты работы учащихся на уроках ИЗО в школе. Это непросто, потому что творчество является интеграцией разных психологических процессов, таких как восприятие, ощущение, представление воображения, а также единство теоретических знаний по предмету, жизненного опыта учащегося, профессиональных умений и смелости в реализации своего творческого замысла [4]. Еще важно понимать, что общая рабочая программа может реализовываться через разные подходы (Б. Н. Неменский, В. С. Кузин, Т. Я. Шпикалова, Е. А. Ермолинская и др.). Исходя из этого, целью данного исследования является изучение специфики оценивания творческой деятельности учащихся в процессе создания тематических и сюжетно-тематических работ на уроках изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе.

Задачи исследования:

- 1) определить основные проблемы оценивания сюжетно-тематических работ школьников;
- 2) разобрать уже имеющиеся системы оценивания творческих работ;
- 3) составить таблицу параметров и критериев оценивания сюжетно-тематических работ на уроках изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе;
- 4) сделать выводы, зафиксировать результаты.

Методы исследования. Хотя федеральная общеобразовательная программа и единая, но реализовать ее можно с помощью разных подходов, отраженных в учебниках:

1. «Изобразительное искусство» под редакцией Б. М. Неменского для 5–8 классов. Неменский развивает творческие способности учащихся через формирование их духовной культуры. Для педагогов предлагаются тестовые задания, через кото-

рые можно оценить художественные способности учащихся. Разработаны эти задания И. А. Бирич и М. Т. Ломоносовой [1].

2. «Изобразительное искусство» В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной, Я. М. Богатырёва (ЭФУП) для 5–8 классов основывается на фундаментальности графической грамотности и предлагает педагогам списки знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся, а также большое количество тестов для проверки их усвоения.

3. «Изобразительное искусство» под редакцией Т. Я. Шпикаловой для 5–7 классов развивает творческие способности через познание объектов окружающего мира и работы с ними. Мировой художественный опыт и академическое рисование отражены в данном учебнике скудно. Зато программа оснащена рабочей тетрадью для педагога и большим количеством дополнительных материалов.

4. «Изобразительное искусство» Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской, Е. С. Медковой для 5–7 классов основывается на изучении мирового и отечественного художественного опыта.

Указанное выше свидетельствует о том, что необходимо более качественно проработать вопрос о критериях оценивания детских творческих работ. Рассмотрим ниже предлагаемые подходы к оцениванию.

С. К. Калдыбаев предлагает выделять несколько составляющих для выработки системы оценивания: «что оценивать (продукт, знание, действие), как оценивать (критерии), каким образом оценивать (процедура оценивания)» [6, с. 24]. Такой подход показывает многогранность процесса оценки творческих работ школьников [3].

А. М. Новиков предлагает интересный подход к оцениванию творческих работ: оценку нужно формировать совместно с учениками на основании обзора портфолио, защиты проекта. Ученик сам выставляет себе оценку и аргументирует свой выбор, педагог соглашается или не соглашается [9, с. 18–19].

Невозможно разработать критерии оценивания без опоры на характерные ошибки, совершаемые учащимися на занятиях тематическим рисованием: логические (перспективное построение), конструктивные (незнание сущности изображаемого предмета, его структуры), композиционные (расположение объектов на поле листа), технические (недостаток навыков и опыта реализации задуманного) [11, с. 61]. Также в работе важно наличие художественного образа.

Исследование проводилось на базе Новосибирской общеобразовательной школы МБОУ «СОШ № 177» в три этапа с использованием комплекса теоретических и эмпирических методов (табл. 1).

Таблица 1

Этап	Содержание
Теоретический	Изучение научных материалов по теме исследования (Е. В. Шорохов, А. М. Новиков, С. К. Калдыбаев, Л. Г. Медведев и др). Подготовка практического эксперимента на уроке изобразительного искусства для 5 и 6-х классов
Эмпирический	Проведение эксперимента для выявления типичных ошибок учащихся на занятиях тематическим рисованием на уроках изобразительным искусством и выявления параметров и критериев для оценивания
Аналитический	Анализ научных материалов, ученических работ и формирование параметров и критериев оценивания сюжетно-тематических работ

Результаты. Был изучен теоретический материал по теме исследования, рассмотрены творческие работы учащихся МБОУ «СОШ № 177» и на основании полученных данных составлена таблица параметров оценивания сюжетно-тематических работ учащихся средней общеобразовательной школы (табл. 2).

Примеры работ по теме «Как я провел осенние каникулы» (5 класс) представлены на рисунках 1–2.

Рис. 1. Работа 1. Тема: «Как я провел осенние каникулы»

Отсутствует продуманный образ, работа сделана второпях. Отсутствует композиционный центр, главные герои расположены внизу листа. Учащийся не справился с акварелью (материал давался на выбор), использовал слишком много воды и потратил большее время урока в ожидании, когда просохнет лист.

Рис. 2. Работа 2. Тема: «Как я провел осенние каникулы»

В работе прослеживается сюжет, но главные герои сгруппировались в левой части листа, из-за чего правая пустует. Есть сложности с передачей пространства

в листе. Работа с цветными карандашами выполнена правильно, но очень скудно с технической точки зрения.

Примеры работ по теме «Натурная постановка: стол художника» (6 класс) представлены на рисунках 3–4.

Рис. 3. Работа 1. Тема: «Натурная постановка: стол художника»

Соответствует теме учебной программы «натюрморт». Отсутствует продуманный образ, наблюдается дробность и перегруженность. Основные элементы тематического натюрморта расположены с тяготением к низу листа, верх перегружен прямоугольной палитрой с цветными пятнами. Учащийся торопился поскорее выполнить работу, построение выполнил неплохо, но цветными карандашами пользовался неаккуратно. Учащийся посещает дополнительно творческий кружок вне школы, в творческой деятельности заинтересован, но не обладает терпеливостью и усидчивостью.

Рис. 4. Работа 2. Тема: «Натурная постановка: стол художника»

Учащийся не торопился закончить работу за одно занятие, не пропускал все этапы работы. Выполнил работу сам с натуры. Педагог (А. С. Бычкова) поставила тематический натюрморт и утвердила расположение предметов на листе учащегося. Акварелью пользовался умело. Учащийся посещает дополнительно творческий кружок вне школы, в творческой деятельности заинтересован.

Таблица 2

Параметр	Критерии
Организационный параметр	Техническая подготовленность к уроку
	Выполненное домашнее задание
Логический параметр	Применение законов линейной перспективы
Конструктивный параметр	Понимание внутреннего устройства изображаемых объектов
Композиционный параметр	Расположение объектов на листе с учетом соотношения их объемов
Технический параметр	Цветовое решение
	Работа с материалом
Художественный образ	Идейное содержание
	Выраженное личное отношение к теме
	Индивидуальность творческого решения

Еще один важный аспект в оценивании тематических творческих работ учащихся – 5-балльная система оценок в школах. Б. Ч. Дмитриенко, О. А. Ковалева, Е. А. Рубец в своей статье «К вопросу о специфике оценивания творческой деятельности на уроке изобразительного искусства» предлагают ввести 100-балльную систему оценивания творческих работ. После каждого занятия педагог должен перевести баллы в классическую школьную оценку (весомость каждого критерия меняется в зависимости от целей и задач урока) [2].

Заключение. Исходя из всего вышеописанного, можно сделать следующие выводы по исследованию:

1. Существует несколько проблем, связанных с оцениванием сюжетно-тематических творческих работ учащихся на уроках изобразительного искусства в средней общеобразовательной школе.

2. Оценивание творческих работ требует четкого следования критериям оценивания по 6 параметрам: организационный параметр, логический параметр, конструктивный параметр, композиционный параметр, технический параметр, художественный образ. Сами критерии должны соотноситься с целью и задачами урока, а также следует отделять объективную оценку получившейся работы от субъективной (общее впечатление от рабочего процесса каждого учащегося индивидуально).

3. Выставление и получение удовлетворительной или высокой оценки не должно являться первостепенной целью педагога и учащихся. Первостепенной целью должен стать сам процесс получения и усвоения новых знаний, умений и навыков по предмету для их дальнейшего применения.

Список источников

1. Бирич И. А., Ломоносова М. Т. Основы художественной культуры: изобразительное искусство и архитектура: тестовые задания для оценки развития творческих и художественных способностей школьников и абитуриентов вузов: в 2 кн. – М.: Владос, 1999. – 151 с.

2. Дмитриенко Б. Ч., Ковалева О. А., Рубец Е. А. К вопросу о специфике оценивания творческой деятельности на уроке изобразительного искусства // *Russian Journal of Education and Psychology*. – 2022. – № 4. – С. 58–70.
3. Калдыбаев С. К., Бекежанов М. М. Содержание и структура результата обучения // *Стандарты и мониторинг в образовании*. – 2008. – № 2. – С. 23–28.
4. Кравченко К. А., Киримова Т. Ю. Методические особенности преподавания графической композиции в системе дополнительного художественного образования: уч.-метод. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2024.
5. Кравченко К. А., Медведева Р. С. Интерес как фактор обучения изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе // *Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна*. – 2023. – № 2. – С. 82–86.
6. Кравченко К. А., Поротникова Я. О. Методы обучения как компонент активизации творческой деятельности школьников на уроках изобразительного искусства // *Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна*. – 2023. – № 1. – С. 126–131.
7. Кравченко К. А., Сердюкова Н. С. Формы и методы обучения сюжетно-тематической композиции на уроках изобразительного искусства // *Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна*. – 2021. – № 2. – С. 72–76.
8. Медведев Л. Г. Особенности восприятия композиционных доминант начинающими художниками // *Мир науки, культуры, образования*. – 2024. – № 4 (107). – С. 103–105.
9. Новиков А. М. Формы учебной деятельности // *Школьные технологии*. – 2007. – № 4. – С. 18–28.
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223).
11. Шорохов Е. В. Тематическое рисование в школе. – М.: Просвещение, 1970. – 95 с.

References

1. Birich I. A., Lomonosova M. T. Fundamentals of Artistic Culture: Fine Arts and Architecture: test tasks to assess the development of creative and artistic abilities of schoolchildren and university applicants: in 2 kn. Moscow: Vlados, 1999, 151 p. (In Russian)
2. Dmitrienko B. Ch., Kovaleva O. A., Rubets E. A. To the question of the specifics of evaluating creative activity at the lesson of fine arts. *Russian Journal of Education and Psychology*, 2022, no. 4, pp. 58–70. (In Russian)
3. Kaldybaev S. K., Bekezhanov M. M. Content and structure of learning result. *Standards and Monitoring in Education*, 2008, no. 2, pp. 23–28. (In Russian)
4. Kravchenko K. A., Kirimova T. Yu. Methodical peculiarities of teaching graphic composition in the system of additional art education: textbook methodical manual. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2024. (In Russian)
5. Kravchenko K. A., Medvedeva R. S. Interest as a factor of teaching fine arts in secondary general education school. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2023, no. 2, pp. 82–86. (In Russian)
6. Kravchenko K. A., Porotnikova Ya. O. Teaching methods as a component of activation of creative activity of schoolchildren at the lessons of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2023, no. 1, pp. 126–131. (In Russian)
7. Kravchenko K. A., Serdyukova N. S. Forms and methods of teaching story-thematic composition at the lessons of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2021, no. 2, pp. 72–76. (In Russian)

8. Medvedev L. G. Peculiarities of perception of compositional dominants by novice artists. *World of Science, Culture, Education*, 2024, no. 4 (107), pp. 103–105. (In Russian)
9. Novikov A. M. Forms of educational activity. *School Technologies*, 2007, no. 4, pp. 18–28. (In Russian)
10. Order of the Ministry of Education of the Russian Federation from 18.05.2023 No 370 “On approval of the federal educational program of basic general education” (Registered 12.07.2023 No 74223). (In Russian)
11. Shorokhov E. V. Thematic drawing at school. Moscow: Education, 1970, 95 p. (In Russian)

Информация об авторах

Надежда Сергеевна Сердюкова – аспирант, ассистент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, член Союза Художников России, Новосибирск.

Анна Сергеевна Бычкова – магистрант, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Nadezhda Sergeevna Serdyukova – postgraduate student, Assistant of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, member of the Union of Artists of Russia, Novosibirsk.

Anna Sergeevna Bychkova – master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 372.874

Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии

А. Д. Исакова^{1,2}

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

²*Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Новосибирск*

В статье рассматриваются средства и приемы развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии. Описаны и проанализированы педагогические условия, психологические особенности учащихся, а также раскрыты некоторые аспекты в развитии творческого воображения, приведены примеры заданий и упражнений.

Ключевые слова: творческое воображение; монотипия; педагогические условия; самовыражение; мышление.

Для цитирования: Исакова А. Д. Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 139–144.

Original article

The development of creative imagination among students of the children's art school in composition classes by means of monotype

A. D. Isakova^{1,2}

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

²*Novosibirsk Regional College of Culture and Arts, Novosibirsk*

The article discusses the means and techniques of developing creative imagination among students of a children's art school in composition classes using monotype techniques. The pedagogical conditions, psychological characteristics of students are described and analyzed, as well as some aspects in the development of creative imagination are revealed, examples of tasks and exercises are given.

Keywords: creative imagination; monotype; pedagogical conditions; self-expression; thinking.

For citation: Isakova A. D. The development of creative imagination among students of the children's art school in composition classes by means of monotype. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 139–144. (In Russ.)

Введение. Детская школа искусств является первым звеном в трехуровневой системе дополнительного образования художественной направленности, где закладываются основы изобразительной грамоты, первоначальные профессиональные навыки и умения в соответствии с Концепцией развития образования в сфере искусств и культуры в Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р. Формы обучения в детской школе искусств являются частью структуры предпрофессиональной подготовки кадров в сфере культуры и искусств.

Развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств имеет большое значение как для их профессионального, так и для общего эстетического и личностного развития. Монотипия как одна из техник печатной графики способствует развитию воображения и образного мышления, что позволяет учащимся создавать оригинальные творческие работы.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке методики развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии. Основу исследования составили теоретические труды по психологии, педагогике и методике обучения изобразительному искусству [3; 7; 8], а также научные статьи и диссертационные исследования [1; 2; 5].

Ориентируясь на существующий опыт и теоретические выводы, мы выдвинули следующую гипотезу: развитие творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции будет проходить значительно эффективнее, если включать в учебный процесс упражнения и задания в технике монотипии.

Методы исследования. Воображение – это психический познавательный процесс, позволяющий человеку формировать образы и представления, не основанные на непосредственном восприятии. Важной особенностью воображения является тесная связь с восприятием и эмоциональной сферой, непосредственно участвующих в творческом процессе. Так, с одной стороны, образ может вызвать сильные чувства, с другой стороны, возникшие однажды чувства могут активизировать деятельность воображения [1].

Творчество – это деятельность, предполагающая создание нечто качественно нового. Таким образом, творческое воображение можно определить как более глубокую форму воображения, связанную с созданием новых идей, концепций и художественных произведений, основанную на оригинальности и индивидуальности восприятия.

Процесс развития творческого воображения у учащихся неоднороден. В возрасте 12–13 лет дети находятся на этапе подготовки к подростковому периоду, когда происходит активное развитие абстрактного мышления. Для этого периода характерны следующие особенности: усиливается критическое мышление и самосознание; появляется потребность в самовыражении и учащиеся начинают активно исследовать различные способы самовыражения через искусство.

Монотипия – это техника печати, которая позволяет создавать уникальные и неповторимые изображения на основе отпечатков, выполненных с использованием краски, мастики или других материалов. При работе в данной технике у учащихся развиваются образное мышление и творческое воображение, умения обращаться со специальными инструментами и материалами, композиционные навыки, знания основ цветоведения. Помимо этого, работа в технике монотипии способствует раз-

витию мелкой моторики, координации движений, усидчивости у учащихся [6]. Данные навыки нужны в художественном процессе.

С целью подтверждения гипотезы применялись следующие методы исследования:

– теоретические, включающие анализ психолого-педагогической, научно-методической литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта учебной работы в школе искусств, изучение научных исследований, сравнение, анализ и обобщение документации;

– эмпирические: опытно-экспериментальная работа, беседа, педагогическое наблюдение, экспертное оценивание, изучение продуктов деятельности.

Результаты. Реализация эксперимента осуществлялась в два этапа. На первом этапе были проанализированы научные источники и изучен педагогический опыт, определены цели, задачи, методы исследования, содержание разделов учебной программы. Были проанализированы психолого-педагогические особенности развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств на занятиях по композиции средствами монотипии, также разработаны и обоснованы педагогические условия, критерии оценки работ учащихся.

В результате определено, что для эффективного развития творческого воображения у обучающихся детской школы искусств необходимы следующие педагогические условия:

1. Создание творческой атмосферы. Важно создать на занятии благоприятную атмосферу, которая стимулировала бы учащихся экспериментировать с материалами, искать нестандартные решения поставленных педагогом учебных задач.

2. Реализация межпредметных связей – интеграция дисциплин художественного цикла. Такие связи можно организовать при проведении уроков с привлечением учебного материала смежных предметов, либо – цикла взаимосвязанных уроков по различным учебным предметам [8].

3. Поддержка мотивации. Монотипия имеет ряд особенностей, которые привлекают учащихся и мотивируют их: уникальность – каждый оттиск неповторим, что позволяет ученикам почувствовать себя авторами оригинальных произведений; простота – технику можно легко освоить, что делает ее доступной даже для начинающих; выразительность и эмоциональность образов – монотипия обладает широким спектром выразительных средств, позволяющих создавать произведения высокого уровня. Также педагогу необходимо направлять внимание учащихся на наблюдение окружающего мира, изучение различных художественных стилей и работ известных художников.

4. Использование инновационных методик – применение современных технологий и методик обучения, включая проблемный метод, постановку интересных и сложных задач.

5. Материально-техническое обеспечение. Кабинет для занятий монотипией предполагает наличие парт, стульев по количеству учащихся, стола учителя, классной доски, методических и наглядных пособий, набора разных материалов (фактурные ткани, сухоцветы, пленка, пластик или стекло и т. д.), трубы для прокатывания (помимо трубы можно использовать скалку или ложку), валика и красок (акварель, гуашь, масло). Для удобства работы желательно наличие отдельного места для демонстрации выполнения монотипии, места для просушивания работ и хранения инструментов и материалов. Чем больше разнообразных материалов, тем интереснее

получаются учебно-творческие работы по монотипии. Не менее важным является наличие наглядных и методических пособий в кабинете.

На втором этапе была разработана и обоснована методическая система обучения, способствующая успешному развитию творческого воображения у обучающихся детской школы искусств. Были проведены исследование, анализ, обработка и обобщение полученных результатов опытно-экспериментального исследования.

Учащиеся выполняли упражнения в технике монотипии с использованием различных материалов и инструментов. С целью проверки гипотезы на занятиях по композиции были включены следующие задания и упражнения: передача различных эмоций с помощью цветовых сочетаний и текстур; выполнение оттисков с последующей доработкой другим материалом; создание открыток, иллюстраций; композиция (пейзаж, натюрморт, портрет).

Важным аспектом в развитии творческого воображения обучающихся детской школы искусств является экспериментирование с материалами. Предоставление обучающимся возможности пробовать различные техники и материалы помогает им находить оригинальные решения и воплощать свои замыслы. «Монотипия с точки зрения педагогической психологии – способ самовыражения» [4]. Поэтому на занятиях были рассмотрены монотипия гуашью, акварелью и маслом.

В акварельной монотипии краска наносится на гладкую поверхность (например, стекло или пластиковую доску) и затем переносится на бумагу при помощи пресса, чтобы получить уникальный оттиск. Работа с акварелью позволяет создавать легкие, прозрачные оттенки и эффекты.

Гуашь в монотипии дает более насыщенные цвета и матовую текстуру. Техника работы похожа на акварель, но при этом стоит учитывать, что гуашь быстрее сохнет и требует более быстрого подхода. Возможность смешивать цвета и работать с толщей слоя позволяет добиваться различных эффектов.

Масляные краски обычно требуют больше времени для высыхания, что позволяет учащимся вносить изменения в процесс создания отпечатка. Работая в технике масляной монотипии можно достичь глубины цвета и текстуры, а также комбинировать разные изобразительные приемы в одном произведении [9].

В конце каждого занятия проводились просмотр выполненных работ и обсуждение полученных результатов. Это способствует развитию аналитических навыков и способности видеть различные аспекты изобразительного искусства.

Анализ результатов исследования продемонстрировал положительные изменения среди учащихся. По результатам эксперимента были сделаны выводы, что учащиеся стали эффективнее справляться с задачами создания образа в работе. Выявлено отсутствие трудностей при выборе материала, способа исполнения и технических средств, композиционном решении. В целом, учебно-творческие работы учащихся эмоциональны, выразительны и оригинальны с точки зрения композиционного, колористического и образного решения.

Заключение. Обобщение полученных результатов экспериментального исследования подтверждает правильность выдвинутой гипотезы. Творческое воображение является необходимой составляющей художественной деятельности и играет важную роль в процессе обучения в сфере искусств. Таким образом, можно утверждать, что техника монотипии является мощным инструментом в арсенале педагогов детских школ искусств, способствующим развитию творческого воображения у детей. На занятиях по монотипии создаются условия для самовыражения, побуждающие детей к экспериментам, позволяют им развивать ключевые навыки.

Список источников

1. Батаева Л. А. Развитие целостного визуального восприятия учащихся художественной школы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Омск, 2014. – 208 с.
2. Василенко П. Г. Педагогические условия развития творческих способностей учащихся к изобразительной деятельности [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 8. – URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer) (дата обращения: 02.10.2024).
3. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: уч. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
4. Иванова М. С., Афанасьева А. Б. Монотипия в графическом дизайне // Царско-сельские чтения. – 2014. – № 18. – С. 188–191.
5. Канунникова Т. А. Композиционный поиск с использованием различных художественных материалов как метод развития художественно-образного мышления подростков // Преподаватель XXI век. – 2015. – № 4. – С. 153–163.
6. Матвиенко С. С., Бакиева О. А. Формирование художественного воображения обучающихся средствами монотипии // Педагогический вестник. – 2023. – № 31. – С. 30–33.
7. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика: уч. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2009. – 460 с.
8. Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2012. – 256 с.
9. Ходяк А. П. Монотипия: уч.-метод. пособие. – СПб.: Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, 2018. – 64 с.

References

1. Bataeva L. A. Development of holistic visual perception of art school students: diss. ... cand. ped. sciences: 13.00.02. Omsk, 2014, 208 p. (In Russian)
2. Vasilenko P. G. Pedagogical conditions for the development of students' creative abilities to fine arts activity [Electronic resource]. *Theory and Practice of Social Development*, 2012, no. 8. URL: [https:// cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-razvitiya-tvorcheskih-sposobnostey-uchaschihsya-uchaschihsya-k-izobrazitelnoy-deyatelnosti/viewer) (date of access: 02.10.2024). (In Russian)
3. Ermolaeva-Tomina L. B. Psychology of Artistic Creativity: textbook for universities. Moscow: Academic Project, 2003, 304 p. (In Russian)
4. Ivanova M. S., Afanasyeva A. B. Monotype in graphic design. *Tsarskoye Selo Readings*, 2014, no. 18, pp. 188–191. (In Russian)
5. Kanunnikova T. A. Compositional search with the use of different art materials as a method of development of artistic and imaginative thinking of adolescents. *Teachers XXI century*, 2015, no. 4, pp. 153–163. (In Russian)
6. Matvienko S. S., Bakieva O. A. Formation of artistic imagination of students by means of monotype. *Pedagogical Bulletin*, 2023, no. 31, pp. 30–33. (In Russian)
7. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyanov E. N. Pedagogy: textbook for students of higher pedagogical educational institutions. Moscow: Academy, 2009, 460 p. (In Russian)
8. Sokolnikova N. M. Methods of teaching fine arts: textbook for students of institutions of higher professional education. 5th ed., rev. and add. Moscow: Academy, 2012, 256 p. (In Russian)
9. Khodyuk A. P. Monotype: textbook methodological manual. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Academy of Art and Industry named after A. L. Stieglitz, 2018, 64 p. (In Russian)

Информация об авторе

Анастасия Дмитриевна Исакова – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства, Новосибирский государственный педагогический университет; преподаватель, Новосибирский областной колледж культуры и искусств, Новосибирск.

Information about the author

Anastasia Dmitrievna Isakova – Senior Lecturer Department of Fine Arts, Novosibirsk State Pedagogical University; Lecturer, Novosibirsk Regional College of Culture and Arts, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 372.874

Психологические особенности цветовосприятия в подростковом возрасте на занятиях по живописи

К. А. Кравченко¹, А. В. Кабачевская¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассматриваются психологические и физиологические особенности цветовосприятия в рамках подросткового возраста на занятиях по живописи. Проанализирована информация о развитии перцептивных способностей подростков. Обозначены типичные ошибки написания этюдов аудиторных постановок, рассмотрена проблема методики преподавания живописи, направленной на грамотное восприятие цвета. Целью данной статьи является выявление проблемы методики преподавания живописи, направленной на грамотное развитие цветовосприятия с учетом психофизиологических особенностей учащихся подросткового возраста.

Ключевые слова: живопись; колорит; цвет; цветовосприятие; психологические особенности; деятельность; искусство; подростковый возраст; способности; цветоведение; эмоции.

Для цитирования: Кравченко К. А., Кабачевская А. В. Психологические особенности цветовосприятия в подростковом возрасте на занятиях по живописи // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 145–151.

Original article

Psychological peculiarities of colour perception in adolescence at painting classes

K. A. Kravchenko¹, A. V. Kabachevskaya¹

¹*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk*

The article deals with psychological and physiological features of colour perception within the framework of adolescence in painting classes. The information about the development of perceptual abilities of adolescents is analysed. Typical mistakes of writing sketches of classroom productions are outlined, the problem of methodology of teaching painting aimed at competent colour perception is considered. The purpose of this article is to identify the problem of the methodology of teaching painting, aimed at the competent development of colour perception, taking into account the psycho-physiological characteristics of adolescent students.

Keywords: painting; colouring; colour; colour perception; psychological features; activity; art; adolescence; abilities; colour science; emotions.

For citation: Kravchenko K. A., Kabachevskaya A. V. Psychological peculiarities of colour perception in adolescence at painting classes. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 145–151. (In Russ.)

Введение. В настоящий момент природа художественного восприятия цвета рассматривается педагогической наукой как одна из самых актуальных проблем в изобразительном искусстве. Многие известные художники, философы, психологи и физиологи, среди которых Г. В. Беда, Н. Н. Волков, Л. С. Выготский, Леонардо да Винчи, И. Гете, В. С. Кузин, занимались областью художественного восприятия. Тем не менее вопрос развития художественного цветовосприятия у учащихся в системе среднего профессионального образования в рамках предмета живописи решен не полностью. Современное художественное образование включает в себя не только знания, умения и навыки в области изобразительной грамоты, но и гибкость мышления, где одним из главных требований в творческой деятельности учащихся является развитие художественного восприятия цвета [2].

Говоря об особенностях цветовосприятия в подростковом возрасте, в первую очередь необходимо коснуться вопроса их психологического восприятия картины мира. В современных реалиях к подростковому периоду принято относиться как к историческому образованию [9]. Л. С. Выготский расценивал этот период как самый неустойчивый и изменчивый, который может отсутствовать у некоторых народов в силу неблагоприятных условий, а также «имеет тенденцию несколько сокращаться, составляя часто едва приметную полосу между окончанием полового созревания и наступлением окончательной зрелости» [3].

Методы исследования. Научный метод восприятия цвета в контексте занятий по живописи может быть рассмотрен через несколько ключевых этапов, которые помогут понять, как подростки воспринимают и интерпретируют цвет. Основные шаги, которые могут быть использованы для изучения данного явления:

1. Наблюдение. Необходимо понаблюдать, как учащиеся воспринимают различные цвета в живописи. Обратит внимание на то, какие цвета они выбирают, как они смешивают краски и как эти цвета влияют на их эмоциональное восприятие произведений искусства.

2. Гипотеза. Сформулировать гипотезу о том, как определенные цвета могут влиять на восприятие и настроение. Например, можно предположить, что теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) вызывают более энергичное восприятие, в то время как холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) создают ощущение спокойствия.

3. Эксперимент. Проведение эксперимента, в котором учащиеся будут работать с различными цветовыми палитрами. Попросить их создать картины, используя только теплые или холодные цвета, и затем обсудить, как эти выборы влияют на общее восприятие работ.

4. Сбор данных о том, как учащиеся реагируют на различные цветовые комбинации. Это можно сделать через опросы, обсуждения или анализ их работ.

5. Анализ собранных данных. Проанализировать данные, чтобы определить, подтверждают ли они выдвинутую гипотезу. Обратит внимание на общие тенденции и индивидуальные различия в восприятии цвета.

6. На основе анализа сделать выводы о том, как цвет влияет на восприятие в живописи. Обсудить, какие факторы могут влиять на восприятие цвета, такие как культурный контекст, личный опыт и освещение.

Используя научный метод, можно глубже понять, как цвет влияет на восприятие и эмоциональную реакцию, что может обогатить практику учащихся в живописи.

Для того чтобы понять, чем оперируют подростки, выполняя работы по живописи и как они воспринимают цвет, необходимо рассмотреть их перцептивные процессы. Важно обозначить, что восприятие становится избирательной, целенаправленной, аналитико-синтетической деятельностью [7]. В данном возрасте происходит активное развитие мышления, значительно влияющее на восприятие информации. Подростки начинают лучше анализировать и обобщать данные, что позволяет им формировать более сложные представления о мире, формируется критическое мышление. В этом возрасте они становятся более чувствительными к социальным сигналам и эмоциональным состояниям окружающих. Эмоции могут как усиливать, так и искажать восприятие, что делает подростков более уязвимыми к влиянию сверстников и социума. Подростки могут по-разному реагировать на сенсорные стимулы, такие как звук, свет, цвет и запахи. Причины этих реакций связаны с изменениями в нейробиологии, происходящими в период полового созревания.

Результаты. Цветовосприятие в живописи – это важный аспект, который влияет на то, как зрители интерпретируют и эмоционально реагируют на произведения искусства. Восприятие цвета в живописи может быть рассмотрено через несколько ключевых аспектов.

1. Психология цвета:

- эмоциональные ассоциации: разные цвета могут вызывать различные эмоциональные реакции. Например, теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) часто ассоциируются с энергией, теплом и радостью, в то время как холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) могут вызывать чувство спокойствия или меланхолии;
- символика цвета: цвета могут иметь культурные и символические значения. Например, красный может символизировать любовь или опасность, а белый – чистоту или невинность.

2. Теория цвета:

- цветовой круг. Понимание цветового круга и отношений между цветами (дополнительные, аналогичные, триадные) помогает художникам создавать гармоничные и выразительные композиции;
- смешивание цветов: знание о том, как смешивать цвета (как физически, так и оптически) позволяет художникам достигать желаемых оттенков и тонов.

3. Влияние освещения:

- изменение восприятия. Освещение может существенно влиять на восприятие цвета. Один и тот же цвет может выглядеть по-разному в зависимости от источника света (естественного или искусственного), его интенсивности и температуры;
- тени и блики. Использование теней и бликов помогает создать объем и глубину в живописи, что также влияет на восприятие цвета.

4. Культурные и исторические контексты:

- исторические изменения. В разные исторические эпохи и в разных культурах цветовые палитры и их значения могли меняться. Например, в эпоху Ренессанса художники использовали определенные цвета для передачи символических значений;
- современные тенденции. В современном искусстве наблюдается разнообразие подходов к использованию цвета, от ярких и насыщенных до минималистичных и приглушенных палитр.

5. Индивидуальные различия:

– личное восприятие. Каждый зритель может воспринимать цвет по-разному в зависимости от своего опыта, настроения и культурного контекста. Это делает восприятие цвета в живописи субъективным и многогранным;

– цветовая слепота. Некоторые люди могут иметь цветовую слепоту или другие нарушения восприятия цвета, что также влияет на то, как они воспринимают живопись.

6. Практическое применение:

– арт-терапия. Цвет в живописи может использоваться в арт-терапии для выражения эмоций и работы с психологическими состояниями;

– обучение живописи. Понимание цветовосприятия может быть полезным для студентов живописи, помогая им лучше использовать цвет в своих работах и развивать собственный стиль.

Стоит отметить, что цвет всегда имел мощное эмоциональное воздействие на людей, а поскольку эмоциональное состояние в подростковый период более чувствительное, то и воздействие цвета более выражено. Подростки, находясь на этапе поиска своего «Я», часто используют цвет как способ самовыражения. Например, яркие и насыщенные цвета могут отражать их стремление к свободе и независимости, в то время как более спокойные и нейтральные оттенки могут свидетельствовать о внутреннем конфликте или стремлении к гармонии. Кроме того, цветовые предпочтения подростков могут меняться в зависимости от их настроения, окружения и социальных факторов. Влияние моды, популярных субкультур и медиа также играет значительную роль. Например, подростки, увлеченные определенной музыкальной или художественной культурой, могут предпочитать цвета, ассоциирующиеся с этой субкультурой, и активно использовать их на занятиях по живописи, часто даже неосознанно.

По мнению выдающегося теоретика искусства Н. Н. Волкова проблема колорита и связи цвета с образом имеет серьезное значение при грамотном обучении живописи учащихся [2]. Также стоит отметить, что восприятие цвета значительно субъективнее, чем восприятие формы предмета. Живопись обладает своими функциями и возможностями преобразования действительности творческим способом. Поэтому задачи и содержание постановки порождают поиск новой формы их передачи. Восприятие подростков является источником чувств и эмоций. Это обеспечивает передачу информации через определенный колорит, создает ощущение эстетического комфорта, цветовой гармонии. Выбранный учащимися колорит раскрывает особенности взаимоотношений между чувственной стороной постановки и ее содержанием. При развитии художественного цветовосприятия результатом творчества учащихся является образ как продукт деятельности их мышления. Стоит отметить, что развитие художественного восприятия цвета происходит именно на практическом опыте учащихся.

Процесс развития цветовосприятия рассматривается не только с педагогической точки зрения, огромную роль играет методика. С учетом специфики деятельности учащихся выстраивается план учебного процесса занятий по живописи, опосредованный влиянием эмоционального компонента, изобразительного опыта и художественной грамоты. Соответственно, в методике преподавания необходимы те ключевые позиции, которые способны привести к созданию структурно-смысловой методической модели развития художественного цветовосприятия. Цвет актуализи-

рует разные совокупности параметров живописной постановки, на которые опираются учащиеся в процессе решения задачи. Творческий подход является одним из основных положений в условиях выполнения работы по живописи.

Постановка творческих задач, требующих нестандартного подхода при заданных условиях, в процессе решения которых формируется грамотное восприятие цвета – главная задача методики преподавания живописи. Как правило, в учебных постановках учащиеся нередко допускают такие ошибки, как цветовое дробление композиции, ведение работ от частного к общему, локальность цвета, отсутствие рефлексов, разбел цвета и т. д. Поэтому в ходе программы обучения следует включать в учебный план декоративные работы, подразумевающие творческое переосмысление натуральных впечатлений [11; 12; 13; 14]. Декоративные задания предполагают лаконичное и уплощенное колористическое решение, выделение выразительных особенностей природы. Грамотное решение задачи уплощенной трактовки формы способствует цельности восприятия цвета при обучении основам живописи и формирует умение выделять наиболее значимые особенности изображаемой постановки.

Развитие умения грамотно передавать в живописи влияние среды на предметные цвета, которому уделяется внимание с первых занятий по живописи, в перспективе дает возможность осознанно усиливать цветовые характеристики природы для достижения эффектного и лаконичного изобразительного образа. Грамотное цветовосприятие в подростковом возрасте на занятиях по живописи достигается путем осознанного использования различных методов обучения, среди которых особо следует выделить наглядные методы.

Закключение. Ввиду всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что восприятие цвета подростками – это сложный и многогранный процесс, обусловленный многими факторами. Поэтому для грамотного и целостного развития цветовосприятия учащихся необходима правильная и логично выстроенная методика преподавания живописи, которая учитывает все психологические и физиологические особенности подросткового возраста.

Список источников

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1989. – 188 с.
2. Волков Н. Н. Вопросы психологии восприятия и мышления: труды института психологии / отв. ред. Б. М. Теплов. – М.; Ленинград: АПН РСФСР, 1948. – 204 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / под общ. ред. В. В. Иванова. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.
4. Гензе Е. В. Особенности эмоционального интеллекта подростков // Вестник Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева. – 2015. – № 4 (29). – С. 29–33.
5. Журикова Т. Л. Специфика колористической подготовки учащихся художественной школы на занятиях по живописи // Омский научный вестник. – 2012. – № 2 (106). – С. 246–249.
6. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: уч. пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с.
7. Кагермазова Л. Ц. Особенности самосознания подростков в современных условиях // Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном обществе: материалы II Международной научной конференции. – Балашов: Николаев, 2005. – С. 231–236.
8. Кузин В. С. Психология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.

9. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 460 с.
10. Хромова Т. И. Особенности цветовых предпочтений личности во взаимосвязи с уровнем эмоционального интеллекта в период подросткового и юношеского возраста // Сибирь, Россия, мир в исследовательском и образовательном пространстве: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти профессора В. И. Соболева. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – С. 69–73.
11. Шаляпин О. В. Проблема колорита в профессиональном образовании // Педагогический профессионализм в современном образовании: материалы 6-й Международной научно-практической конференции, посвященной Году учителя и 75-летию НГПУ (17–20 февраля 2010 г.): в 3 ч. / под науч. ред. Е. В. Андриенко. – Новосибирск, 2010. – С. 466–474.
12. Шаляпин О. В., Беляев А. В. Пути формирования целостного восприятия у учащихся на занятиях по живописи в детской художественной школе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2021. – № 1. – С. 30–35.
13. Шаляпин О. В., Беляев А. В. Процесс формирования целостного восприятия в академической живописи // Философия образования. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 153–167.
14. Шаляпин О. В., Мандренко Е. А. Методика развития целостного восприятия цвета учащихся детской художественной школы в условиях пленэрной практики // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 1. – С. 100–105.

References

1. Beda G. V. Fundamentals of Visual Literacy. Moscow: Education, 1989, 188 p. (In Russian)
2. Volkov N. N. Issues of psychology perception and thinking: proceedings of the Institute of Psychology. Ed. by B. M. Teplov. Moscow; Leningrad: APN RSFSR, 1948, 204 p. (In Russian)
3. Vygotsky L. S. Psychology of Art. Ed. by V. V. Ivanov. 3rd ed. Moscow: Art, 1986, 573 p. (In Russian)
4. Genze E. V. Features of emotional intelligence of adolescents. *Bulletin of the North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev*, 2015, no. 4 (29), pp. 29–33. (In Russian)
5. Zhurikova T. L. Specifics of coloristic training of students of the art school in painting classes. *Omsk Scientific Bulletin*, 2012, no. 2 (106), pp. 246–249. (In Russian)
6. Ermolaeva-Tomina L. B. Psychology of artistic creativity: textbook for higher education institutions. Moscow: Academic Project, 2003, 304 p. (In Russian)
7. Kagermazova L. Ts. Features of self-consciousness of adolescents in modern conditions. *Ethnopsychological and sociocultural processes in modern society: materials of the II International scientific conference*. Balashov: Nikolaev, 2005, pp. 231–236. (In Russian)
8. Kuzin V. S. Psychology. 2nd ed., rev. and suppl. Moscow: High School, 1982, 256 p. (In Russian)
9. Obukhova L. F. Age psychology: a textbook for bachelors. Moscow: Yurait, 2013, 460 p. (In Russian)
10. Khromova T. I. Features of color preferences of an individual in relation to the level of emotional intelligence during adolescence and youth. *Siberia, Russia, the world in the research and educational space: materials of the All-Russian scientific and*

practical conference with international participation dedicated to the memory of Professor V. I. Sobolev. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2019, pp. 69–73. (In Russian)

11. Shalyapin O. V. The Problem of Color in Professional Education. Pedagogical Professionalism in Modern Education: Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference Dedicated to the Year of the Teacher and the 75th Anniversary of NSPU (February 17–20, 2010): in 3 parts. Ed. by E. V. Andrienko. Novosibirsk, 2010, pp. 466–474. (In Russian)

12. Shalyapin O. V., Belyaev A. V. Ways of forming holistic perception in students at painting classes in children's art school. *Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Pedagogy*, 2021, no. 1, pp. 30–35. (In Russian)

13. Shalyapin O. V., Belyaev A. V. The process of formation of holistic perception in academic painting. *Philosophy of Education*, 2020, vol. 20, no. 4, pp. 153–167. (In Russian)

14. Shalyapin O. V., Mandrenko E. A. Methodology of development of integral color perception of students of children's art school in the conditions of plein air practice. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2021, no. 1, pp. 100–105. (In Russian)

Информация об авторах

Ксения Алексеевна Кравченко – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Анастасия Викторовна Кабачевская – магистрант, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Ksenia Alekseevna Kravchenko – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Anastasia Viktorovna Kabachevskaya – Master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 745

Роль декоративно-прикладного искусства в формировании творческого потенциала личности в системе дополнительного образования

Е. А. Хрипунова¹¹*Детско-юношеский центр «Максимум», Магнитогорск*

В статье рассмотрена роль декоративно-прикладного искусства в формировании творческого потенциала детей, кроме того рассмотрено одно из средств формирования художественных способностей учащихся студий декоративно-прикладного искусства г. Магнитогорска. Материалы адресованы студентам, магистрантам, педагогическим работникам дополнительного художественного образования, заинтересованным в повышении практической, практико-ориентированной направленности обучения, а также стремящимся разнообразить формы организации учебной деятельности учащихся.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство; художественная способность; дополнительное образование; изобразительное искусство.

Для цитирования: Хрипунова Е. А. Роль декоративно-прикладного искусства в формировании творческого потенциала личности в системе дополнительного образования // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 152–158.

Original article

The role of decorative and applied arts in the formation of a person's creative potential in the system of additional education

E. A. Khripunova¹¹*Children and Youth Center "Maximum", Magnitogorsk*

The article examines the role of decorative and applied arts in the formation of children's creative potential, in addition, it considers one of the means of forming the artistic abilities of students of the studios of decorative and applied arts of Magnitogorsk. The materials are addressed to students, undergraduates, and teachers of additional art education who are interested in improving the practical, practice-oriented orientation of learning, as well as those who seek to diversify the forms of organizing students' educational activities.

Keywords: decorative and applied arts; artistic ability; additional education; fine arts.

For citation: Khripunova E. A. The role of decorative and applied arts in the formation of a person's creative potential in the system of additional education. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 152–158. (In Russ.)

Актуальность. Современное поколение необходимо воспитывать в соответствии с нравственными ценностями и традициями нашего многонационального государства. Дети наиболее восприимчивы к прекрасному, они быстро учатся, постигают мастерство через занятия творчеством. Творчество относится к числу понятий, привлекающих внимание философов, психологов, социологов, антропологов, культурологов, педагогов. Это И. Кант, А. Адлер, А. Маслоу, В. И. Андреев, Д. Б. Богоявленская, Л. С. Выготский, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, С. М. Бернштейн, Е. Л. Яковлева, В. Ф. Овчинников, С. Л. Рубинштейн и др. О развитии творческого потенциала подростков писал К. В. Петров, психологические условия развития творческого потенциала одаренных детей осветили в своих работах О. А. Калимуллина, Ю. В. Шост. В работах отечественных педагогов А. Г. Асмолова, О. А. Беляниной, А. К. Бруднова рассматриваются вопросы развития личности ребенка в учреждении дополнительного образования детей. Эти работы позволяют понять основную суть и предназначение учреждений дополнительного образования как социального института, обеспечивающего воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей ребенка. Существенное значение для исследуемой проблемы представляют труды В. А. Березиной, В. Ю. Лешера, А. И. Щетинской, которые определяют дополнительное образование детей как средство их творческого развития, обладающее большими возможностями для его самопознания, саморазвития и самоопределения.

Цель. Познакомить учителей, студентов с опытом работы по формированию творческого потенциала личности в системе дополнительного образования г. Магнитогорска.

Научная новизна. Заключается в отборе и систематизации творческих работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, доказывающих развитие творческого потенциала подростков.

Основное содержание. Выставка детского творчества имеет ряд преимуществ. Она является средством демонстрации и обучения. Работая в «Детской картинной галерее» организатором детских художественных выставок, это дает право проводить анализ и оценивание различных детских работ, представленных на выставке. Также имеется возможность проанализировать работу педагогов по формированию творческого потенциала обучающихся, их навыков работы с материалом, способности обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, по повышению уровня понимания подлинного искусства, красоты окружающей действительности в декоративно-прикладном искусстве [5].

Особенность декоративно-прикладного искусства состоит в том, что оно живет в единстве и гармонии с окружающей действительностью и творчеством. Творчество – это созидание, творение чего-то нового, оригинального, ранее не существовавшего; это необходимое свойство и функция культурно-исторического развития. Дар творчества у человека возник в процессе трудовой деятельности. Зная насколько разнообразен быт человека, его общественные и культурные занятия, не вызывает удивление и огромное разнообразие бытовых предметов, входящих в сферу декоративно-прикладного искусства. Традиционно к материалам декоративно-прикладного искусства относятся дерево, камень, ткань, стекло, металл. Это определяет множество разновидностей их обработки, основанных на использовании различных методик, способов и технических приемов, многие из которых шлифовались веками в народном и профессиональном художественном творчестве. Кроме того,

декоративно-прикладное искусство впитывает в себя специфику местных условий, социально-исторические и национальные особенности региона, национальную психологию, своеобразие искусства и культуры края.

Декоративно-прикладное искусство Южного Урала исторически развивалось по своим законам, соединяя в себе культуру переселенцев из разных районов России и национальностей, живущих на Южном Урале. Оно отличается своеобразием материалов, технологий, семантических смыслов. Декоративно-прикладное искусство представляет собой художественную обработку металла – это Златоустовская гравюра на стали, Кусинское и Каслинское чугунное литье, кузнечное дело. Это и камнерезное и гончарное искусство, бурачный промысел, ткачество, вышивка, работа с кожей и многое другое.

Многогранность уральского регионального искусства, многообразие и богатство художественного материала создают широкие возможности для его теоретического изучения в образовательном процессе. Однако детское декоративно-прикладное творчество ограничено таким большим разнообразием. Это связано с существованием заинтересованных педагогов, материальной базой и возрастными особенностями обучающихся. Поэтому на выставках чаще всего можно увидеть такие работы, как работа с глиной, с бумагой, вышивка и ткачество, валяние из шерсти, реже встречаются отделка изделий росписью, резьбой, художественное литье из гипса, гончарное ремесло.

Сложившаяся в России и городе система дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся. В г. Магнитогорске достаточное количество учреждений дополнительного образования, где есть замечательные педагоги, которые знакомят обучающихся с различными видами декоративно-прикладного искусства. Их основная задача – создание методических и технических возможностей для получения знаний, а также условий для развития творческого потенциала личности. Эти проявления можно проследить в работах детей, участвующих ежегодно в различных выставках.

Основная цель современной системы дополнительного образования детей – создание методических и технических возможностей для получения знаний, а также условий для творческого развития ребенка. Эти проявления можно увидеть на выставках в работах подростков как нестандартность подхода к решению задачи, интеллектуальная активность, образное мышление, эмоциональная раскрепощенность. Это работы, выполненные обучающимися более старшего возраста, у которых есть опыт, знания, умения работать в материале. На выставке можно встретить большое количество работ, выполненных детьми, как правило, младшего возраста. В их работах творческие способности проявляются как творческое, качественное исполнение кем-то заданной деятельности; в этом случае речь идет о творческом исполнительстве.

В любом творческом процессе работают такие интеллектуальные способности, как умение наблюдать, сравнивать, анализировать. Это можно заметить на примере детских работ (рис. 1–2). Кудрявая шерстка барашка, выполненная в виде завитков, крутые рога и большие глаза подчеркивают образ доброго беззащитного существа (рис. 1). В следующей работе использован тот же прием, но как лаконична форма, она похожа на глыбу, что сразу работает как масштаб, величина (рис. 2).

Рис. 1. Михаил, 10 лет. «Барашек»

Рис. 2. Виктория, 14 лет. «Мамонт»

Следующие способности, определяющие творчество, которые можно выделить – это умение комбинировать и импровизировать. В работе Александры можно узнать приемы работы дымковских мастеров, но в целом создан свой оригинальный образ героев сказки «Золушка» (рис. 3). По-новому звучит и Мезенская роспись с добавлением белых пятен-снежинок (рис. 4).

Рис. 3. Александра, 11 лет.
«Мачеха сестрицы»

Рис. 4. Екатерина, 11 лет.
«Мезенская зима»

Более сложное умение обобщать, систематизировать, делать выводы и заключения можно проследить в работе «Житель неведомой планеты» (рис. 5). Создание образа для иллюстрирования детской потешки на основе куклы-закрутки требует от подростка аналитических и творческих умений (рис. 6).

Рис. 5. Марианна, 13 лет.
«Житель неведомой планеты»

Рис. 6. Екатерина, 14 лет.
«Сорока-воровка кашу варила»

В следующих работах подростков ведется работа над образом, через форму, движение линий выражена любовь, что, несомненно, вызывает положительные эмоции (рис. 7–8).

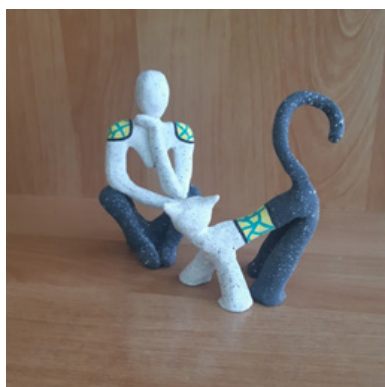

Рис. 7. Кира, 10 лет.
«Родственные души»

Рис. 8. Арина, 13 лет.
«Материнство»

Творчество как деятельность включает в себя такие составляющие, как цель, содержание, формы и методы. Кроме этого, творчество включает в себя интерес, замысел, состояние предрешения, подготовку к реализации решения, озарение, решение, проверку, что является фундаментом творческой активности, и реализацию обучающимся своего личного роста и такими понятиями, как самотворчество, самосовершенствование, самосозидание [1].

Проблема развития творческого потенциала личности на всех этапах развития общества являлась актуальной и значимой. Все дети способны к творчеству, задача педагогической теории и практики разглядеть своеобразную индивидуальную креативность ребенка, затем развить творческий потенциал. Задача педагога дополнительного образования, занимающегося с детьми любым из видов декоративно-прикладного искусства, формировать и развивать компоненты творческого потенциала личности, такие как:

- мотивация к творчеству – внутреннее стремление к выражению себя, поиску новых идей и решению творческих задач;
- гибкость мышления – способность рассматривать задачи и ситуации с разных точек зрения, принимать изменения и адаптироваться к новым условиям;
- открытость к опыту – готовность воспринимать новые идеи, изучать различные области знаний и экспериментировать с разными подходами;
- эмоциональная выразительность – способность выражать эмоции и чувства через творческие формы;
- самостоятельность – независимость и готовность работать, принимать решения;
- учиться у живой и неживой природы;
- креативные способности – возможность генерировать новые идеи, видеть альтернативные пути и находить оригинальные решения;
- навыки, которые могут быть применены в творческих процессах, как в искусстве, так и в других областях.

Выводы. Осваивая навыки работы с различными материалами, обучающиеся приобщаются к культуре, творчеству, учатся понимать исторические корни и бережно сохранять традиции народа. Результаты деятельности подростков свидетельствуют о продуктивной работе педагогов по формированию творческого потенциала и образно-художественных ценностей. Они также говорят о предназначении учреждений дополнительного образования, обеспечивающего воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей ребенка, их творческого развития и самоопределения. «Детская картинная галерея» посредством выставок не только стимулирует подростков и педагогов, но и ведет научно-исследовательскую работу по выявлению и сохранению позитивных тенденций в декоративно-прикладном искусстве.

Список источников

1. Беляев И. А. Творчество как форма становления индивидуальной целостности человека // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. – № 10 (116). – С. 57–61.
2. Ивахнова Л. А. Концепция и содержание программы подготовки магистра по направлению «Художественное образование. Изобразительное искусство» // Омский научный вестник. Серия: Общество, история, современность. – 2011. – № 3 (98). – С. 188–192.
3. Девин П. О. О национальном русском воспитании // Русская школа. – 1916. – № 2-3. – С. 11–29.
4. Тарасенко Ю. О. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования художественных способностей учащихся детских художественных школ // Молодой ученый. – 2017. – № 38 (172). – С. 122–125.
5. Хрипунов П. Э., Хрипунова Е. А. Выставка как метод стимулирования детского творчества // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2020. – № 1. – С. 86–92.

References

1. Belyaev I. A. Creativity as a form of formation of individual integrity of a person. *Bulletin of the Orenburg State University*, 2010, no. 10 (116), pp. 57–61. (In Russian)

2. Ivakhnova L. A. The concept and content of the master's training program in the direction of "Art Education. Fine Arts". *Omsk Scientific Bulletin. Series: Society, History, Modernity*, 2011, no. 3 (98), pp. 188–192. (In Russian)
3. Devin P. O. On national Russian education. *Russian School*, 1916, no. 2-3, pp. 11–29. (In Russian)
4. Tarasenko Yu. O. Decorative and applied art as a means of forming artistic abilities of students of children's art schools. *Young Scientist*, 2017, no. 38 (172), pp. 122–125. (In Russian)
5. Khripunov P. E., Khripunova E. A. Exhibition as a method of stimulating children's creativity. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2020, no. 1, pp. 86–92. (In Russian)

Информация об авторе

Елена Анатольевна Хрипунова – кандидат педагогических наук, методист, Детско-юношеский центр «Максимум», Магнитогорск.

Information about the author

Elena Anatolyevna Khripunova – Candidate of Pedagogical Sciences, methodologist, Children and Youth Center "Maximum", Magnitogorsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Научная статья

УДК 372.87

Выстраивание художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования

П. А. Сухарев¹, Ю. К. Багмут¹

*¹Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В статье рассматриваются основные характеристики художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования. На какие вопросы может ответить форма персонажа в иллюстрации? Как колорит и тональное решение влияют на настроение и атмосферу работы? Как можно скомпоновать грамотную композицию, чтобы глаз зрителя сразу отвечал на заданную задачу перед художником, для погружения в сюжет работы? Эти и другие вопросы можно разобрать в процессе познания мира иллюстративной графики через ее компоненты, правила и техники.

Ключевые слова: иллюстрация; композиция; дополнительное образование; графика; иллюстративная графика; художественный образ.

Для цитирования: Сухарев П. А., Багмут Ю. К. Выстраивание художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 159–163.

Original article

Building artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education

P. A. Sukharev¹, Yu. K. Bagmut¹

¹Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

The article examines the main characteristics of the artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education. What questions can the shape of the character in the illustration answer. How does the color and tonal solution play a role in the mood and atmosphere of the work. How can a competent composition be composed so that the viewer's eye immediately responds to the task set before the artist, for immersion in the plot of the work. These and other questions can be analyzed in the process of learning about the world of illustrative graphics through its components, rules and techniques.

Keywords: illustration; composition; additional education; graphics; illustrative graphics; artistic image.

For citation: Sukharev P. A., Bagmut Yu. K. Building artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2025, no. 1, pp. 159–163. (In Russ.)

Введение. Рисунок является одним из древних видов искусства. Для грамотного выстраивания близкой к зрителю психологической картины необходимо учитывать общий характер работы, которая будет впоследствии перед зрителем. Образ главных героев, перебирая на себя большой акцент, в иллюстрации берет свое начало с древних времен, когда люди могли общаться со всеми соплеменниками, передавая вид животного и план, по которому они будут охотиться. Иллюстрация играла важную роль связующего звена, оставляя свой след в будущей истории через наскальную графику. Образ большой добычи для охотников должен быть четко сформулирован для похода, чтобы древние люди понимали, какое количество людей им нужно для новой вылазки, с ориентацией на размер и силы дичи.

Форма, линия, размер – все это компоненты, с помощью которых будет выстроен доступный образ в характерных деталях для передачи общего вида в иллюстрации.

Цвет тоже играет свою роль в графике, где помимо привычного черно-белого тона, в иллюстрацию вступает цвет, который тоже может задать характер работе и персонажам.

Методы исследования. Данное исследование будет описываться через традиционные методы исследования в педагогике, такие как эмпирический, теоретический и практический.

Теоретический метод характеризуется сбором информации о графике, ее свойствах, основных компонентах, цвете в иллюстрации и форме деталей работы.

Композиционные правила являются важной частью. В основном выделяются три геометрические формы – круг, квадрат, треугольник:

- круг ассоциируется с добротой, заботой и поддержкой. Мягкость формы, которой владеет круг, может сформировать в голове отсутствие угрозы;
- квадрат олицетворяет уверенность в себе, стабильность и твердость характера;
- треугольник же вызывает подозрения, наводит на мысли об обмане и отрицательных качествах персонажа [2].

Линия в графике является одним из основных компонентов, помогая играющей фигуре в постановке характера и настроения:

- толстая линия дает массу, тень в предмете;
- тонкая линия говорит о мягкости формы, внутреннего состояния, гармонии и доброты.

Колорит бывает теплый и холодный:

- теплый колорит вызывает легкость, привлекает к себе внимание, вызывает спокойствие;
- холодный колорит обладает эффектом дали, холода, отстраненности пространства или предмета в работе.

Цвет играет важную роль в работе над настроением и характером предмета:

- белый и черный являются нейтральными цветами, зачастую применяющиеся в черно-белой графике, без введения цвета в работу. Белый цвет ассоциируется с чистотой и легкостью. Черный является противоположностью белого, создавая ощущение рамок и скованности [3];

- зеленый ассоциируется с цветом жизни и уравновешенности;
- оттенки желтого и оранжевого как цвет жизни, радости и тепла;
- холодные оттенки, такие как синий, фиолетовый, означают грусть, холод, тревогу.

Простые с виду оттенки способны изменить колорит и настроение работы на 360°. Прежде чем работать над иллюстрацией в цвете, необходимо научиться говорить цветом, прописывать настроение, а в графике описывать настроение работы и планы окружения через тональную карту.

Эмпирический метод включает в себя наблюдение за результатом работы учащихся первого класса на занятии по композиции. Постановка эксперимента дает возможность подкрепить знания детей через практическое задание, имея свои цели, задачи и выводы, с помощью которых по итоговому выполнению практической части будет считаться удачным [1; 4].

Практический метод рассматривается на примере применения полученных и проанализированных знаний о композиции, свойстве цвета и линии в работе, изучается на примере работ первого класса детской школы искусств (рис.).

Рис.

Результаты. Результатом данного исследования является выстраивание примерной схемы для оригинальной и проработанной разработки персонажей в иллюстрации [8]. Как окружение влияет на героя, как мелкие детали ведут свой отдельный рассказ, дополняя описание персонажу, – все это является инструментами написания своего рассказа или же взятой части истории из книги. Умение говорить иллюстрацией имеет весомое значение в практической части создания иллюстрации. Все собранные воедино заметки тяжело воспринимать и легко запутаться, поэтому для улучшения и облегчения работы над иллюстрацией, исходя из теоретической, эмпирической и практической части исследования, была составлена примерная схема работы над персонажем в работе над иллюстративной графикой [6; 7].

Примерная схема, составленная для более быстрой работы над иллюстрацией, представлена в таблице.

Таблица

1	Композиция и направление взгляда зрителя в работе	Формат Расположение Равновесие Форма деталей и героев Ритм
2	Разработка героя	Форма (круг, треугольник, квадрат) Толщина линии Основные цвета Свет и тень в работе
3	Колорит	Палитра, которая запомнится зрителям и будет ассоциироваться с тем или иным героем, сценой Настроение, созданное с помощью цвета
4	Тон	Насыщенность определенных мест, разбитых по тональной карте
5	Свет и тени	Разбор освещения в работе

Закключение. Исследование носило функциональный вид с дальнейшим применением на практике. Данное исследование пригодится как в обучении иллюстративной графике, так и обучении композиции в детской школе искусств.

Подкрепляя теоретический процесс практической частью, а именно работами учащихся первых классов на тему иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, можно проследить практическое применение собранного материала. Был упорядочен в список, описанный в примерной таблице.

Список источников

1. *Алехин А. Д.* Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
2. *Бесчастнов Н. П.* Портретная графика: уч. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности». – М.: Владос, 2006. – 367 с.
3. *Бесчастнов Н. П.* Черно-белая графика: уч. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий». – М.: Владос, 2008. – 271 с.
4. *Кравченко К. А., Киримова Т. Ю.* Методические особенности преподавания графической композиции в системе дополнительного художественного образования: уч.-метод. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2024.
5. *Кравченко К. А., Медведева Р. С.* Интерес как фактор обучения изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2023. – № 2. – С. 82–86.
6. *Кравченко К. А., Поротникова Я. О.* Методы обучения как компонент активизации творческой деятельности школьников на уроках изобразительного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2023. – № 1. – С. 126–131.
7. *Кравченко К. А., Сердюкова Н. С.* Формы и методы обучения сюжетно-тематической композиции на уроках изобразительного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 2. – С. 72–76.

8. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. – 3-е. изд., доп. и перераб. – М.: Агар, 2000. – 256 с.

References

1. Alekhin A. D. Fine Arts: Artist. Pedagogue. School. Book for the teacher. Moscow: Education, 1984, 160 p. (In Russian)
2. Beschastnov N. P. Portrait graphics: a textbook for university students studying in the specialty “Artistic design of textile and light industry products”. Moscow: Vlados, 2006, 367 p. (In Russian)
3. Beschastnov N. P. Black-and-white graphics: textbook for students of universities, studying on specialty “Artistic design of textile products”. Moscow: Vlados, 2008, 271 p. (In Russian)
4. Kravchenko K. A., Kirimova T. Yu. Methodical peculiarities of teaching graphic composition in the system of additional art education: textbook methodical manual. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2024. (In Russian)
5. Kravchenko K. A., Medvedeva R. S. Interest as a factor of teaching fine arts in secondary general education school. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2023, no. 2, pp. 82–86. (In Russian)
6. Kravchenko K. A., Porotnikova Ya. O. Teaching methods as a component of activation of creative activity of schoolchildren at the lessons of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2023, no. 1, pp. 126–131. (In Russian)
7. Kravchenko K. A., Serdyukova N. S. Forms and methods of teaching story-thematic composition at the lessons of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2021, no. 2, pp. 72–76. (In Russian)
8. Rostovtsev N. N. Methodology of teaching fine arts at school: textbook for students of art and graphic departments of pedagogical institutes. 3rd ed., suppl. and revis. Moscow: Agar, 2000, 256 p. (In Russian)

Информация об авторах

Павел Андреевич Сухарев – ассистент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Юлия Константиновна Багмут – магистрант, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Pavel Andreevich Sukharev – Assistant Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Yulia Konstantinovna Bagmut – Master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

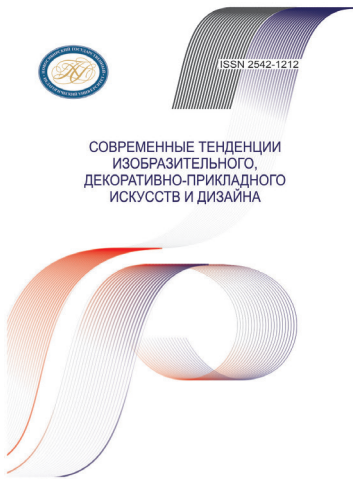
Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в рецензируемом Всероссийском научном периодическом журнале «Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна». Журнал выходит с 2016 г. 2 раза в год.

Учредитель журнала – федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ»).

Главный редактор журнала – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «НГПУ» Максим Владимирович Соколов.

Журнал адресован специалистам изобразительного, декоративно-прикладного искусств, дизайна и преподавателям высших и среднеспециальных учебных заведений в области искусства.

Авторами публикаций в журнале являются профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты, аспиранты, магистранты, работники системы общего и дополнительного образования.

Общие требования к статьям

1. Материалы должны быть подготовлены к печати, иметь УДК.
2. Метаданные статьи на русском и английском языках:
 - сведения об авторе (авторах): ФИО полностью, должность, ученое звание, место работы, адрес электронной почты, город;
 - название статьи (прописными буквами);
 - аннотация (не менее 100 слов), в которой должны быть четко сформулированы цель статьи и основная идея работы;
 - ключевые слова (не менее 7).
3. Автор в статье должен обозначить проблемную ситуацию, методологию исследования; раскрыть основное содержание, соответствующее тематике журнала; сделать выводы.
4. В конце статьи приводится список литературы (не менее 10 источников), на который опирался автор (авторы) при подготовке статьи к публикации. Список литературы должен иметь сплошную нумерацию по всей статье, ссылки необходимо оформлять в квадратных скобках, размещая после цитаты из соответствующего источника. Список литературы оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008.
5. Статья может сопровождаться фотографиями, контрастными по тону и цвету (печать журнала черно-белая).
6. Статьи отправлять по адресу: moderntendency@mail.ru
7. Статьи регистрируются редакцией. Датой представления статьи в журнал считается день получения редакцией окончательного текста.

Статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без аннотации, с некорректно оформленным списком литературы, отклоняются.