

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский государственный социальный университет»

На правах рукописи

Шафикова Раушания Шайхелисламовна

**ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ
СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ**

5.8.7. Методология и технология профессионального образования

Диссертация

на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель:
доктор педагогических наук,
профессор Л.В. Мардахаев

Москва – 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ.....	16
1.1. Истоки и основные подходы к формированию художественно-эстетической культуры дизайнера.....	16
1.2. Сущность, содержание и особенности проявления художественно-эстетической культуры дизайнера	33
1.3. Живопись как средство формирования художественно-эстетической культуры дизайнера.....	41
1.4. Модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи и технология её реализации	52
Выводы по первой главе.....	66
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ- ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ.....	69
2.1. Организация опытно-экспериментальной проверки технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи.....	69
2.2. Реализация технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи.....	78
2.3. Результаты реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе	

средствами живописи	94
2.4. Перспективы совершенствования формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи.....	108
Выводы по второй главе.....	113
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	115
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	120
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	153
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Рабочий план обучающего семинара для профессорско-преподавательского состава.....	153
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Мероприятия внеучебной деятельности по реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.....	154

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Дизайн представляет собой творческую деятельность. Цель которой – создать определённый художественно-эстетический образ чего-либо. Он охватывает практически все сферы жизни и деятельности человека, преобразуют его предметный мир и среду обитания. Современный дизайнер – это специалист по эстетизации и художественному преобразованию предметной и окружающей среды, которая, в свою очередь, оказывает влияние на социальные отношения, на физическое, а также духовно-нравственное здоровье нации. Проявление художественно-эстетической культуры дизайнера во многом характеризуется культурой его труда, поэтому от степени сформированности художественно-эстетической культуры дизайнера зависит эстетика окружающей среды, качественный уровень будущей жизни, внешний облик наших городов, среды, быта, социальная гармония. Данный факт определяет важность формирования художественно-эстетической культуры дизайнера.

Такая культура формируется, а при необходимости корректируется при подготовке студента-дизайнера в вузе. Одним из средств ее формирования выступает потенциал живописи. На важность потенциала живописи обращали внимание многие выдающиеся деятели, философы, педагоги, художники. Так, например, Р. Штайнер писал, что для гармоничного развития личности, формирования его художественно-эстетической культуры необходимо «уметь думать цветом и формой в равной мере так же хорошо, как идеями и мыслями»; Э. Кох – о «воспитании наших ощущений» через художественно-живописную деятельность; Р. Вагнер – о «сознательности при использовании живописных средств» для воспитания «новой эстетики, художественной практики, соответствующей духу нашего времени».

Именно в вузе имеются благоприятные возможности для поиска и совершенствования учебно-воспитательной деятельности по наиболее полной реализации потенциала средств живописи в формировании художественно-

эстетической культуры дизайнеров и накопления опыта ее реализации в сфере дизайна. Данный факт диктует необходимость повышения роли вуза в формировании художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.

Степень разработанности темы. Изучение отечественной и зарубежной специальной литературы показало, что многие вопросы, связанные с необходимостью формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров получили в ней отражение. В частности, в ней нашли отражение следующие вопросы: *теоретико-методологические аспекты эстетического (художественного) воспитания подрастающего поколения* (А.Д. Алехин, А.В. Бакушинский, М.Е. Балашов, Н. В. Бутенко, Г.И. Гладких, Б.М. Неменский, И. В. Собянина, и др.); *подготовка специалистов художественно-эстетической направленности: художественно-эстетическое развитие студентов* (Т.В. Фролова, О. В. Будникова, Н.В. Бутенко, С.Р. Дамаданова); *в том числе формирование профессиональной культуры будущих дизайнеров* (А.И. Ассессоров, Т.А. Третьяков, И.В. Тарабрин.); *формирование эстетического отношения* (Л.К. Проскурина; И.В. Алексеева, и др.); *средства живописи в образовании* (Н.П. Бесчастный, Д. Брюн, Р. Вагнер, Д.Н. Гевейлер, И. Иттен, А. Литхард, И.В. Смекалов, Н.М. Сокольникова, Р. Штайнер, и др.); *система художественно-эстетического дополнительного образования детей и взрослых* (Т.С. Комарова, Т.И. Смирнова, И.А. Собянина, и др.). В то же время анализ литературы показал, что теоретико-методологические основы реализации возможностей живописи в формировании художественно-эстетической культуры дизайнера не получили в ней достаточного отражения.

Изложенное позволило выявить сложившееся противоречие между необходимостью формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров и недостаточным вниманием к теоретико-методологическим основам реализации потенциала средств живописи в процессе подготовки студентов-дизайнеров в вузе. Выявленное противоречие определило проблему исследования, сущность которой заключается в необходимости разработки

теоретико-методологических основ формирования художественно-эстетической культуры студента-дизайнера средствами живописи в условиях вуза. Представленная проблема определила выбор темы диссертационного исследования: *«Формирование художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи»*.

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки студентов-дизайнеров в вузе.

Предмет исследования: содержание и технология обеспечения формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи в вузе.

Цель исследования: разработать модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи и экспериментально проверить технологию ее реализации в вузе.

Гипотеза исследования. В вузе формируется личность будущего дизайнера, качественной характеристикой которой выступает ее художественно-эстетическая культура. Для ее формирования используются различные средства, одним из них выступает живопись. Богатство потенциала средств живописи позволяют сформировать и развить художественно-эстетическую культуру студентов-дизайнеров. Наиболее полная реализация его в формировании художественно-эстетической культуры в процессе подготовки дизайнера в вузе может быть обеспечена, если:

- художественно-эстетическая направленность профессионального воспитания студентов пронизывает их учебную и внеучебную деятельность;
- технология реализации модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе обеспечивается этапностью реализации потенциала средств живописи в учебное и внеучебное время, с учетом профессиональной направленности по выпуску и индивидуальных особенностей каждого;
- преподаватели профильных дисциплин, мастера-дизайнеры, художники и другие специалисты, участвующие в подготовке дизайнеров, ориентированы на

наиболее полную реализацию художественно-эстетического богатства средств живописи;

– студенты мотивированы и активны в восприятии богатства живописи и реализации его в своей художественно-дизайнерской деятельности в соответствии с профессиональной направленностью.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность, содержание и особенности проявления «художественно-эстетической культуры дизайнера».

2. Охарактеризовать потенциал средств живописи в формировании художественно-эстетической культуры студента-дизайнера.

3. Разработать модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи и технологию ее реализации в учебно-воспитательном процессе вуза.

4. Экспериментально проверить технологию реализации модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.

5. Определить пути совершенствования формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в, том, что в ходе него:

– уточнено и дополнено понимание сущности художественно-эстетической культуры дизайнера, ее содержания и особенностей проявления;

– выявлены характерные уровни проявления художественно-эстетической культуры дизайнера, а также критерии и показатели их оценки;

– охарактеризован потенциал средств живописи в художественно-эстетическом воспитании дизайнера;

– разработана модель формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи и опытно-экспериментальным путем проверена технология ее реализации в вузе;

– выявлены условия, необходимые для реализации модели формирования художественно-эстетической культуры у дизайнеров в вузе средствами живописи;

– определены пути совершенствования формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи.

Теоретическая значимость исследования. Полученные в ходе исследования материалы дополняют теорию педагогики высшей школы в разделе формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров в вузе, что нашло отражение: в развитии понимания сущности и содержания художественно-эстетической культуры дизайнера, уровней ее проявления и их оценки, выделении этапов ее становления у студентов вуза; раскрытии потенциала средств живописи в формировании художественно-эстетической культуры дизайнера; разработке модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи и технологии ее реализации в вузе, выявлении педагогических условий, необходимых для ее реализации.

Практическая значимость исследования. Разработанная в ходе исследования технология реализации модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи получила опытно-экспериментальную проверку и может использоваться в вузах; инструментарий оценки уровней проявления художественно-эстетической культуры дизайнеров, может использоваться в процессе индивидуализации их подготовки; материалы исследования вошли в разделы учебных программ Учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» (МХПИ) («Цветоведение»; «Академическая живопись», «Специальная живопись»); разработаны пособия («Техники акварельной живописи», «Общие вопросы пленэрной практики», «Основы изобразительного языка. Методические указания к выполнению учебных заданий по теме: Рисунок с основами перспективы»), а также подготовлены положения для внеучебной выставочной деятельности («Образ Родины», «Укиё-э и японская культура», «Портрет современника», «День Победы», др.) и конкурсной деятельности («Лучший живописец», «Лучший

рисовальщик», «Лучшая декоративно-живописная творческая работа»), др., направленные на стимулирование проявления художественно-эстетической культуры студентов.

Методологическую основу исследования составили методологические подходы: аксиологический (И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, др.), историко-педагогический (М.Б. Богуславский, Г.Б. Корнетов, др.); культурологический (М.А. Ариарский, А.И. Арнольдов, В.С. Библер, Е.В. Бондаревская, и др.); личностно-деятельностный (А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина, др.); системный (В.Г. Афанасьев, Ф.Ф. Королёв, В.А. Сластёнин, др.); средовый (С.Т. Шацкий, Н.Б. Крылова, Ю.С. Мануйлов, Ю.С. Песоцкий, др.).

Теоретическую основу исследования составляют понимание сущности и содержания эстетической культуры и художественно-эстетического воспитания личности (А.И. Буров, Б.М. Неменский, Р. Штайнер, др.); влияние художественно-эстетического воспитания на личность студента дизайнера и его социализацию (Г.С. Батищев, Л.П. Буева, А.И. Шендрик, др.); основ профессионального воспитания (Л.В. Мардахаев, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, др.) концепции дизайн-образования (В.Р. Аронов, Н.П. Валькова, Е.Н. Ковешникова, Р.Ф. Мухутдинов, В.Ф. Сидоренко, и др.).

В процессе решения задач исследования использован комплекс **методов:**
теоретические: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, прогнозирование, проектирование, моделирование;
эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, экспертный опрос, оценка продуктов творческой деятельности, педагогический эксперимент, а также методы качественной и количественной обработки данных.

База исследования: Учреждение высшего образование «Московский художественно-промышленный институт» (МХПИ); факультет дизайна НИУ ВШЭ, ФГБОУ ВО «Московская государственная Художественно-промышленная академия им. Строганова» (МГХПА); ФГБОУ ВО «Российский государственный

университет туризма и сервиса» (РГУТИС); и др. В исследовании на разных его этапах приняли участие более 759 студентов, 37 педагогов, 18 экспертов.

Основные этапы исследования. Исследование строилось в три этапа:

первый этап (2012–2017) – определена тема исследования; изучена литература; разработан научный аппарат исследования; раскрыты сущность и содержание художественно-эстетической культуры студента-дизайнера, а также потенциал средств живописи в ее формировании; проанализирован опыт подготовки дизайнеров в вузах и формирование художественно-эстетической культуры студента-дизайнера, как в России, так и за рубежом, на основе которого разработана модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи и технология ее реализации в вузе;

второй этап (2017–2021) – экспериментально проверена технология реализации модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи в условиях Московского художественно-промышленного института;

третий этап (2022–2023) – проанализированы полученные в ходе исследования материалы, сделаны выводы, литературно оформлена диссертация.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. *Художественно-эстетическая культура дизайнера* – это социально-педагогическое образование личности дизайнера, характеризующее богатство его художественно-эстетического восприятия, осмысления и повседневной реализации в профессиональной сфере деятельности, демонстрирующей красоту материального и духовного мира. Как часть общей культуры дизайнера, она характеризуется, с одной стороны, богатством усвоенных им внешних культурных смыслов, ценностей, норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности, с другой, – мастерством художественной деятельности, а с третьей, – повседневностью реализации этого мастерства в художественной и дизайнерской деятельности.

Основными качественными характеристиками ее и критериями их оценки являются: *ценностный* – богатство усвоенных студентом внешних

культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности; *чувственный* – полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне; профессионально-деятельностный – владение искусством дизайнерской деятельности; результативный – художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности; *качественно-личностный* – повседневность проявления искусства дизайнерской деятельности.

Уровнями проявления художественно-эстетической культуры дизайнера выступают: *творческий* – ярко выраженные ориентиры красоты и гармонии, художественно-эстетическое богатство в восприятии и воспроизведении в дизайне, высокое мастерство и повседневная выразительность результата в дизайнерской деятельности; *допустимый* – выраженные ориентиры красоты и гармонии, достаточное художественно-эстетическое восприятие красоты и гармонии, повседневность мастерства, проявляемое в выразительности результата в определенной сфере дизайна; *критический* – недостаточно выраженные ориентиры красоты и гармонии, их художественно-эстетического восприятия, неустойчивость мастерства, что не позволяет добиться повседневной выразительности в определенной сфере дизайна.

2. *Живопись* несет в себе богатство усвоенных студентом внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности. В ней проявляется полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии, необходимые дизайнеру для создания выразительности результата дизайнерской деятельности. Повседневность проявления художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии во взаимосвязи с искусством дизайнерской деятельности студента способствует становлению соответствующей культуры, как качества его личности. Все это позволяет определить живопись как одно из базовых средств овладения студентом искусством дизайна.

3. *Модель* формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи представляет собой

совокупность взаимосвязанных компонентов: целевой (формирование художественно-эстетической культуры дизайнеров); содержательный (что формировать); организационный (обеспечение реализации технологии формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров); технологический (поэтапная целенаправленная деятельность по формированию художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров); мониторинговый (оценка динамики развития художественно-эстетической культуры студентов и при необходимости внесение корректив); результативный (оценка достигнутого результата формирования художественно-эстетической культуры дизайнера), их взаимосвязь, а также условия, необходимые для ее реализации.

Технология реализации модели представляет собой наиболее целесообразную поэтапную учебную и внеучебную деятельность, направленную на обеспечение становления и развития художественно-эстетической культуры дизайнера в вузе. Она включает следующие этапы: адаптация к вузу и мотивирование обучаемых к овладению художественно-эстетической культурой дизайнера; овладение средствами живописи для реализации её потенциала в усвоении и проявлении культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности, полноты и глубины, а также выразительности в дизайне; становление индивидуального стиля дизайнера; актуализация опыта повседневной дизайнерской деятельности. Реализация технологии сопровождается профессиональным воспитанием, а также направляемой профессиональной самообразовательной художественной деятельностью студентов.

4. *Основными путями* совершенствования формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи являются:

- развитие социокультурной среды вуза с учетом потребностей формирования художественно-эстетической культуры дизайнера;
- обеспечение целенаправленности в реализации потенциала средств живописи в становлении художественно-эстетической культуры каждого студента;

- совершенствование организаторской и управленческой деятельности направленной на формирование художественно-эстетической культуры студентов;
- повышение роли мониторинга в индивидуализации развития художественно-эстетической культуры каждого студента;
- наиболее полная реализация потенциала художественно-эстетической культуры мастеров сферы искусства и дизайна как пример для студентов;
- активизация повседневного художественно-эстетического проявления студентов в учебное и во внеучебное время.

Степень достоверности и апробации результатов исследования

Достоверность научных результатов обеспечивалась обоснованными исходными методологическими позициями и теоретическим базисом настоящего исследования; комплексом методов и методик, адекватных логике, предмету и задачам формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи; длительной опытно-экспериментальной проверкой модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров в вузе.

Апробация результатов исследования. Полученные в ходе исследования результаты были апробированы на конференциях: *международных* («Инновационный потенциал стран Евразийского сообщества и ближнего зарубежья в формировании нового общества XXI века» (Москва, 2012); «Социальная педагогика начала XXI века: научный и духовно-нравственный потенциал» (Москва, 2012); «Социальная педагогика в духовно-нравственном становлении современного человека» (Москва, 2013); «Воспитание человека – дело счастливое и посильное» (Москва, 2013); «Социально-педагогическая культура российского общества: интеграция прошлого и настоящего» (Москва, 2014); «13 Международный симпозиум по имеджелогии в честь 80-лет. В.Я. Белобрагина»; «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация» (Москва, 2018 – 2023); *всероссийские* («Актуальные проблемы социальной педагогики: методология, теория, практика» (Москва, 2012); «Вековая эпопея

А.С. Макаренко: приоритеты творчества в воспитании подрастающего поколения, (Москва – Орехово-Зуево, 2023); *городских* («Дизайн как творческое видение мира: художественные традиции и инновации» (Москва, 2013); «Ноосфера Земли: проблемы, достижения, поражения. Будущее ноосферы» (150 лет со дня рождения В. И. Вернадского, Москва, 2013); «Формирование культурной среды для подростков в общеобразовательных организациях города Москвы» (Москва, 2016); «Перспективы высшего дизайн-образования в условиях ФГОС 3++» (Москва 2021); ежегодных выступлениях на кафедре художественных дисциплин УВО МХПИ; на кафедре современной педагогики, непрерывного образования и индивидуальных треков РГСУ (2023).

Результаты диссертационного исследования полностью отражены в 28 научных статьях и разделе коллективной монографии (общий объем – 8,27 п.л. / личный объем – 7,68 п.л.), из них 5 опубликованы в российских рецензируемых научных журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук (общий объем – 1,42 п.л. / личный объем – 1,32 п.л.).

Результаты исследования были внедрены в учебный процесс Учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» (МХПИ), в разделах учебных программ для направлений подготовки 54.03.01 Дизайн («Цветоведение»; «Академическая живопись», «Специальная живопись», «Учебная пленэрная практика»); в методических рекомендациях и пособиях («Техники акварельной живописи», «Методические указания для пленэрной практики», «Основы изобразительного языка. Методические указания к выполнению учебных заданий по теме: Рисунок с основами перспективы», др.); подготовлены положения для внеурочной выставочной деятельности («Образ Родины», «Укиё-э и японская культура», «Портрет современника», «День Победы», др.) и конкурсной деятельности («Лучший живописец», «Лучший рисовальщик», «Лучшая декоративно-живописная творческая работа», «Укиё-э и

современный мир» др.) по использованию потенциала живописи, в организации конкурсной, выставочной и внеучебной творческой деятельности.

Область исследования. Тема диссертации соответствует паспорту научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального образования, в том числе пунктам:

5. Обновление содержания, методик и технологий профессионального образования в изменяющихся (современных) условиях. Обновление трудовых функций и компетенций специалистов как фактор влияния на профессиональное образование.

9. Гуманизация и персонализация в профессиональном образовании.

12. Концептуализация и технологизация практик профессионального образования, реализуемого в условиях гибридного образовательного пространства.

15. Теория и практика организации воспитательного процесса в образовательных организациях, реализующих образовательные программы профессионального образования.

16. Личностно-развивающий подход, профессиональное саморазвитие, самообучение, самовоспитание.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертационной работы составляет 154 страницы, включает 4 рисунка, 12 таблиц и 2 приложения. Список литературы содержит 268 источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ

1.1. Истоки и основные подходы к формированию художественно-эстетической культуры дизайнера

Специалистам художественно-эстетической сферы принадлежит особое место в обществе и государстве. Они формируют художественно-эстетическое богатство среды жизнедеятельности человека, общества, в соответствие со сложившимися национальными ценностями и смыслами. Особое место в создании такой среды принадлежит дизайнерам.

Дизайн (от англ. design – проектировать) – проектирование внешних форм (внешнего вида) изделия. Дизайнер – специалист-конструктор, человек, занимающийся художественно-эстетической деятельностью в разных отраслях. Такой специалист относится к особой творческой сфере профессиональной деятельности, целью которого является создание художественно-эстетического продукта, востребованного определенной категорией потребителей (среды жизнедеятельности). Именно дизайн является основой привлекательности потребительского продукта, в стимулировании развития национальной экономики, повышения качества и конкурентоспособности продукции и одновременно формирования художественно-эстетического вкуса людей.

Интерес к деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности имеет место с древнейших времен. Прошли тысячелетия с момента появления человека, и человеком был сотворен первый художественный артефакт, положивший начало новой эпохи – культурного становления человечества. Как указывают историки культуры (Э.Б. Тайлор, др.), первобытный человек был уверен в практической действенности искусства, оно было тесно связано с ремеслом, с созданием необходимой для существования людей среды, предметов

быта и одежды, было связано с ритуалами и обрядами. Так, подготовка к охоте включала в себя ритуал танца: ритм, музыка и воинственный клич служили синхронизации действий, общей сплоченности и согласованности. Знание анатомически уязвимых мест иллюстрируют стрелы, которыми проткнуты нарисованные животные. Нарисованное на стене животное, должно было магическим образом притянуть подобное. Поэтому изображение должно было быть правдивым, ясным по образу, ярким по впечатлению. В наскальных рисунках художественным образом отражены точность наблюдения, знание характера и повадок животных. Так, некоторые ученые рассматривают древние петроглифы, как средство и метод воспитательного воздействия на подрастающее поколение, «настенные книги» школы жизни.

Существует позиция, концепция которой рассматривает зарождение дизайна в развитии ремесел первобытнообщинного строя периода палеолита. Так, по мнению искусствоведа Никиты Васильевича Воронова (1924-2002), эстетическое освоение предметного мира связано с практикой трех видов: прикладного искусства, декоративного искусства и дизайна, «дизайн – художественное творчество – искусство» он является «самым древним методом художественного освоения предметного мира» [87, с. 12]. В своей работе автор не разделяет эту концепцию, но считает необходимым её отражение.

В большей мере, до наших дней дошли культурные артефакты таких древних цивилизаций, как Шумеры, Египет, Греция, Китай, Индия. Эти культуры имеют хорошо сохранившиеся памятники, позволяющие судить об истории развития этих народов. Наиболее описана и изучена культура Древней Греции. Следуя сложившейся исторической традиции, мы также будем обращаться к опыту этой культуры.

Эстетическая теория греков была тесно связана с художественной практикой. Произведения мастеров постепенно приобретают свою собственную, эстетическую ценность, определяющуюся ее художественными достоинствами. Можно утверждать, что искусство древних греков во многом предопределило развитие художественно-эстетической культуры более поздних исторических

эпох многих культур и народов мировой цивилизации. Изобразительное искусство в образах Богов и Богинь всего греческого Олимпа запечатлело представление о самом прекрасном, высшем образце внешней красоты, которая была неразделима с гражданскими, социальными и человеческими ценностями греческого полиса. Позже высокой чести быть изображенными стали удостоиваться граждане, заслужившие уважение общества, риторы, философы, воины и олимпийцы. Так, образ прекрасного, свободного, активного и доблестного гражданина стал эстетическим идеалом античности, осуществляя социальную и воспитательную функцию.

Мастера художественных ремесел прошлого задумывали и изготавливали проекты своих изделий, использовали инструментарий, технические приспособления, направляя художественно-эстетический поиск для создания образцов, исполненных красоты и гармонии. Проектную часть художественно-эстетического творчества представляла также и архитектура античности. Использование чертежей, геометрического построения и расчетов были строго необходимы для создания эталонов совершенства, величия и красоты. Благодаря тому, что архитектурные каноны были согласованы с пропорциями фигуры человека, древнегреческая архитектура производит необыкновенное впечатление легкости и парения над ландшафтом. Она восхищает, но не подавляет, несмотря на величие и грандиозность. Напротив, соразмерность пропорций, тесная связь со скульптурой делают архитектуру «человечной», это отмечают многие исследователи древнегреческой культуры (А.Ф. Лосев, А.П. Садохин, Ю.А. Солодовников, др.). В художественно-эстетическом развитии греко-римской цивилизации ярко отражены проблемы мироощущения человеком религии и бытия. В этих условиях происходило становление античной философии, которая в будущем оказала серьезное влияние на развитие всей общественной западноевропейской культуры и общества.

В развитии высокого стиля восприятия красоты окружающего мира играет цвет, на это указывают многие исследователи (Д. Брюн, И.В. Гете, И. Иттен, В.В. Кандинский, Р. Штайнер, др.). Тем не менее, рассуждая о великой греческой

культуре, необходимо отметить следующее, что «греки еще не были способны глубоко различать цветовую гамму. Так, синий цвет был ими не осознан». Рудольф Штайнер (1861-1925) в своей книге «О сущности цвета и тайне радуги» об этом писал: «Это очевидно из употребляемых ими слов... Осознанное видение или название цветов, которые мы сегодня различаем, и названия которых мы употребляем в повседневном языке, имеет свое значение для каждой нации» [259, с. 37]. Краснофигурная и чернофигурная вазопись также свидетельствуют о скорее графическом использовании цвета, как акцента темного или светлого.

Художественное восприятие цвета, использование его живописных, цветоэмоциональных характеристик, в эпоху античности еще не нашло своего применения. Человек развивался, а вместе с ним развивались и способности осознанного и глубокого восприятия цвета, появлялись названия различных цветов и их оттенков. Как отмечает Р.А. Куренкова, «цвет способен передать все богатство и красоту мира», а «культура восприятия цвета сродни культуре восприятия звука», процесс их развития – художественно-творческий [150, с. 284].

Художественно-эстетическая культура Средневековья служила, прежде всего, религиозному культу, «воспроизводя образы не реального, а потустороннего мира, используя язык символов и аллегорий. Архитектура отражала красоту и значение божественного миропорядка» [207, с. 225]. Художественно-эстетическая культура становится «новым мировоззренческим ориентиром для сознания человека, утомленного грубостью и примитивностью окружающего мира» [207, с. 225].

Эстетическим идеалом Средневековья становится человек набожный, подчиняющийся не только строгой социальной иерархической системе, но и подчинивший свою плоть духу. Смирение стало «высшей добродетелью», признаком такого типа духовности, при котором внимание человека фокусировалось на нравственных установках, на смысле человеческого существования, на осуждении насилия, на своем внутреннем мире и духовных переживаниях, установку о вторичности мира «видимого» к миру «горнему», что

нашло отражение в художественно-эстетической культуре того периода [207, с. 225].

Романская культура породила замкнутость и суровость форм в архитектуре, деформацию, экспрессивность человеческих фигур в скульптуре и живописи, служила идее вторичности материи перед духовным миром. Готика, особенно в архитектуре, отражала красоту, величие и значение божественного миропорядка, выражала устремленность человеческой души ввысь, к Богу. «Так, плотно опекаемый вовне средствами художественной культуры, эстетики Средневековья, Человек разворачивался к своему внутреннему миру и глубоко погружался в него». Следует отметить, что *цвет* и *свет* в эпоху Средневековья играли особую, символическую роль, которой не играли никогда ранее. «Считалось, что естественным цветом готики является фиолетовый – цвет молитвы и мистического устремления души, как соединение красного цвета крови и синего неба. Синий цвет считался также символом верности. Поэтому в витражах преобладали красные, синие и фиолетовые краски», – пишет А.П. Садохин [207, с.177].

Следующим этапом в становлении Человека стало его обращение к возрождению духовно-телесной гармонии. Поэтому эпохе Возрождения так близки идеалы античности, которые «по-новому звучат в художественной культуре Ренессанса, воскрешая былые ценности, стремление к ясности, гармоничности, телесности, симметричности, уравновешенности и ориентированности на человека, как меру всех вещей» [207, с.278]. Многие исследователи (Л.М. Баткин, Е.В. Мирецкая, К.В. Пашков, А.П. Садохин, Л.А. Рапацкая, др.) отмечают, что «обращение к античному наследию было формой, в которой совершился переход к новому идейному содержанию культуры. Основой этого содержания стал гуманизм» [201, с. 245].

Понятие «гуманизм» ввели в XV в. сами творцы новой культуры. Богословскому знанию они противопоставили «познание тех вещей, которые совершенствуют и украшают человека». Путь воспитания человеческого в человеке, стремление возродить духовно-телесную гармонию – это основная идея

гуманизма. Гуманист – аристократ духа, так, в эпоху Возрождения главным видом духовной деятельности стало искусство. Люди были, в абсолютном большинстве, равнодушны к искусству, поскольку оно стало занимать значительную часть их духовно-душевной пищи. Идеалы Возрождения наиболее полно, масштабно, остро выразили архитектура, скульптура, живопись [207, с. 261].

Живопись постепенно вытесняет архитектуру и выходит в этот период на первый план, поскольку живописные средства, пластические и колористические возможности цвета, позволяли богаче, разнообразнее, красочнее отобразить реальный мир, так идеи *гуманизма* вошли в художественно-эстетическую культуру Возрождения и продолжили дальнейшее развитие. Благодаря живописи цвет начинает обретать особую роль и значимость. Она позволяет передавать настроение, характер и материальность предметного мира, самые тонкие и сложные его оттенки. Художники ищут цветовую гармонию и выразительность колористического звучания, используют цветовые аллегории, появляется масляная живопись.

«Чудо Возрождения – естественный и непосредственный продукт эпохи Средневековья. Возрождение не отвергало христианскую культуру ради античности, но согласовывало их» [207, с. 245]. Ренессансные гуманисты считали красоту законом природы. Им представлялось, что гармоническое начало мироздания наиболее полно способна выразить именно архитектура, она могла отразить мир, в котором господствует гармония, идеальная упорядоченность форм, закон и логика пропорциональных отношений). Архитектуре принадлежало очень важное место в ренессансной системе взглядов, мир представлялся людям XV века в облике архитектурного пейзажа (Л.Г. Емохонова, Е.В. Мирецкая, Л.А. Дмитриева, А.П. Садохин, Л.А. Рапацкая, др.).

Еще одна характерная черта художественно-эстетической культуры Возрождения – это тесная *взаимосвязь искусства и науки*. Художники обращаются к научному знанию, стремясь наиболее полно отразить природу, предметный мир и его формы. Собственно, формула «золотого сечения» была найдена благодаря исследовательскому поиску и трудам Леонардо да Винчи,

Леонардо Фибоначчи, Луки Пачоли и др. В математическом решении формулы гармонии научный подход приобретает материальную основу. Правдивое изображение мира и человека должно было опираться на их познание, поэтому *познавательное* начало играло в искусстве этой поры особенно важную роль. Постепенно вырабатывалась и закреплялась новая система художественного видения мира. Стало формироваться понимание зрительной перспективы, изобразительная форма становится иллюзорной, возникает чувство предметности, осязаемости, пространства. Это отмечает И.В. Смекалов: «Леонардо да Винчи *живопись* понимает, как универсальную модель любой деятельности» [214].

Эпоха Возрождения привнесла в понимание и выражение красоты и эстетики огромный вклад, который на многие века определил развитие всех форм и направлений мировой культуры. Только в эпоху Ренессанса могло состояться «соединение ученого и художника в одной творческой личности. Титаны Возрождения – Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, Альбрехт Дюрер, величайшие художники-ученые, воплотили характерные черты Ренессанса – универсальность, разносторонность, высочайшую творческую одаренность» (гуманизация и персонализация) [214].

«По праву «Золотой век» раскрыл в человеке новые грани его возможностей и через художественно-эстетическую культуру этой эпохи современный человек может прикоснуться, прочувствовать величие человеческого таланта, гения, оценить ее масштабы». Подобные образы способны оказывать наиболее вдохновляющее влияние на подрастающее поколение, формирование их художественно-эстетической культуры [214].

Россия – уникальная культура и цивилизация, имеющая не менее значительную историю развития, нежели греческая или иная культура. Вся история развития русской (российской) культуры пронизана поиском жизненного идеала, об этом говорили и писали лучшие ее представители: И.С. Аксаков, Г.С. Батеньков, Н.А. Бердяев, В.Я. Брюсов, В.Н. Ф. Грек, А.А. Григорьев, Н.Я. Данилевский, Иларион (митрополит Киевский), И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, И.В.

Киреевский, К.Н. Леонтьев, М.В. Ломоносов, Н.И. Пирогов, К.П. Победоносцев, К.Э. Циолковский, др.

От Древней Руси до эпохи Петра I уже была сформирована духовно-нравственная основа русской культуры, которая представила всему миру невообразимой красоты иконопись (Ф. Грек, Д. Черный, А. Рублев). Были сотворены прекрасные архитектурные храмы, выражающие дух русского народа, его эстетические представления о красоте: Собор Спаса Преображения в Переславле-Залесском (1152 г.), Успенский Собор во Владимире (1161 г.), храм Покрова Богородицы на Нерли (1165 г.), Дмитриевский собор (1197 г.), собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (1311 г.).

Мастерство архитекторов, художников, певчих, мелодистов оценивалось с позиции воплощения «в себе вечных истин Любви, Добра, Красоты, они воспринимались как символы этих истин – архетипов. Целью было не услаждать зрение и слух людей, а свидетельствовать об истине», – пишет А.П. Садохин о художественно-эстетической культуре Древней Руси [208, с. 152]. Через художественное творчество древними мастерами был найден ответ на вечные философские вопросы о смысле жизни и бытия. Так, великий мастер Феофан Грек «приоткрыл дверь в глубинный духовный мир человеческого «Я», – характеризует его творчество исследователь, культуролог, искусствовед Л.А. Рапацкая [201, с. 68]. Авторы многих великолепных икон не дошли до нашего времени.

Проследим динамику включения элементов художественно-эстетической культуры, сотворенной всем историческим наследием Руси-России, в систему отечественного образования (от Петра I), выявим ее влияние на духовно-нравственное развитие российского человека и общества.

XVIII век – это время огромных преобразований в социокультурной сфере государства российского. Это эпоха утверждения системы государственного социального образования и просвещения, рождения светской культуры. Следует подчеркнуть, что многие крупные ученые-педагоги, просветители, представители новой светской российской культуры XVIII века вышли из простого народа (М.В.

Ломоносов, Х.А. Чеботарев, Н.Г. Курганов, М.Е. Головин, П.А. Сохатый, др.). Настоящий факт говорит о том, что русский народ, вся русская народная культура всегда несли в себе огромный интеллектуальный, социально-творческий и духовно-нравственный потенциал.

Художественная культура России XVIII столетия, особая эпоха в ее развитии наречена современниками «веком разума и просвещения». Она не отрывалась при этом от христианской духовности, новообращенная, в основном, к земной жизни человека, и утверждала ее самоценность. Несмотря на то, что корни религиозного сознания были глубоки и прочны, оно медленно менялось вместе с ломкой древнерусских устоев, утрачивало простонародную непосредственность, становилось рациональнее. Как отмечают исследователи, далеко не все новые идеи и веяния просвещения оказались близки и интересны российской интеллектуальной элите (Л.Г. Емохонова, Л.А. Рапацкая, А.П. Садохин, Е.Г. Яковлев, др.).

В большей мере русских просветителей занимали вопросы нравственного порядка, связанные с ними проблемы общественного устройства и воспитания человека (И.И. Бецкой, М.В. Ломоносов, Н.Н. Новиков, др.). В художественной культуре органично зазвучали голоса «архаистов» и «новаторов», постепенно «новое» взрастет и старый культурный уклад жизни уйдет в прошлое, чтобы затем «принести великолепные плоды в светском искусстве уже во второй половине XVIII века» [208]. Светские жанры во всех видах искусства нашли добрую почву для своего развития (А.Н. Дмитриева, Л.Г. Емохонова, Л.А. Рапацкая, А.П. Садохин, Е.Г. Яковлев, др.).

Петр I, понимая особую значимость искусств, взял на вооружение возможность сделать Россию более открытой страной. Он стремился познакомить талантливую молодежь с европейской культурой и искусством, для развития и продвижения «изящных искусств», не жалел денег для обучения одаренных юношей художественному творчеству. Особое развитие получила портретная живопись и ее традиции. Усилия не были потрачены даром, талант и стремление русского художника к новому способствовали рождению русского парадного

портрета, русская художественная культура обрела новую и особую «жемчужину в свою корону», создав свой неповторимый русский стиль письма [208].

Следует отметить, что многие портреты Петровской эпохи при всех атрибутах мастерства – блеск туалетов, изысканность интерьеров, при всей искусности живописи, еще не проникнуты душевностью, свойственной русской культуре, «не трогают сердце». Внутренний мир персонажа остается вне изображения, присутствует лишь его внешняя парадная оболочка, поэтому их герои холодны и беспристрастны.

Однако именно с портретов Петровского времени, в первые десятилетия XVIII века, рождалась национальная школа светской живописи, отличающаяся особой душевностью, психологизмом, проникновенностью и духовностью. Художественно-эстетическая культура обогащается и пополняется, т. к. зарождается новый жанр – станковая живопись. Русским мастерам пришлось постигать иные, отличные от иконописи приемы живописи и композиции. Появилось новое пространство в картине, имеющее глубину, новые формы, обладающие материальностью. Светотень стала основным живописным средством, моделирующим форму, она сменила господство контурных линий в классической иконописи, раздвинула пространство. Цвет, утратив строгое каноническое-символическое значение, приобрел богатство в колорите, оттенках и нюансировке. Знание пластической анатомии стало обязательным условием обучения и достигалось тщательностью изучения и штудирования наряду с постижением античных канонов красоты, гармонии и правильности сложения человеческого тела.

Активно развивались художественные ремесла, монументальная живопись и мозаика, этому способствовали активно строящиеся дворцы, храмы, стены которых требовали декоративной отделки. Стремительный расцвет художественного ремесла стимулировал развитие миниатюрного и ювелирного искусства, поскольку в моду входили дорогостоящие предметы быта, аксессуары, украшения, роскошь. Таланты и самородки отечества быстро овладевали премудростями художественного ремесла и перерастали своих учителей.

Искусность обработки, эстетизм и изысканность становятся отличительной чертой русского миниатюрного и ювелирного искусства, частью ее культуры.

История открытия первой Академии художеств берет свое начало с Петровских реформ, тогда был разработан Устав петербургской Академии наук, в которой обучали и художествам. Однако уровень подготовки, темпы развития «художеств» оставляли желать лучшего, требовалась система, поэтому возникла необходимость открытия специальной Академии художеств. Известный меценат граф И.И. Шувалов и М.В. Ломоносов подготовили специальный доклад для императрицы Екатерины II, в котором обосновали необходимость создания Академии художеств. Их предложение было рассмотрено в сенате, и в 1757 году Академия была открыта и задала новый импульс и ориентиры для активного развития художественно-эстетической культуры.

Ее представители утверждали высокие гуманистические идеалы, ценности человека вне зависимости от его сословной принадлежности. За фасадом портрета они увидели внутренний мир человека, транслируя, таким образом, глубокие духовные и нравственные переживания человека, утверждая их как основные гуманистические ценности человечества. Одной из главных задач для классиков портретного жанра было понять, прочувствовать, раскрыть и передать внутренний мир личности человека. Вся внешняя атрибутика (интерьер, предметы быта, украшения, декор) и феноменальность мастерства их исполнения, подчинялись личности портретируемого. «Человек, его личность, внутренний мир, душа становятся предметом пристального внимания, наблюдения, изучения и нового понимания» [208].

Предпосылки для возникновения дизайна проявились в период развития и расцвета ремесел, о чем писалось выше, культурное развитие страны, становление промышленности и технический прогресс способствовали его появлению как отдельного явления. Дизайн, как особый вид деятельности, возник в России в 1917-22 году, на определенном этапе развития общества, и дополнил другие виды визуальных искусств в удовлетворении его художественно-эстетических, и утилитарных потребностей, в формировании духовного облика человека.

В современном российском образовании профессиональная подготовка и воспитание дизайнеров имеет сравнительно недавнюю историю. Однако, как показал историко-педагогический анализ, ее корни глубоко уходят в почву российской художественной культуры, имеющей тысячелетнюю историю, пышно расцветшей в XVIII – XIX веках, давшей миру огромное художественно-эстетическое наследие. Оно легло в основу художественно-эстетического базиса подготовки художников прикладного направления для нужд промышленности, которая начала активно развиваться с начала XX века (П.Г. Гевейлер, В.В. Кандинский, Р.Х. Чаббаров, др.). В это время возникла необходимость в специалисте, который бы удовлетворял художественно-эстетические запросы общества и был готов к созданию продукта массового производства. П.Г. Гевейлер пишет: «Бурное развитие промышленности сопровождалось выдвиганием особых требований к эстетике производимых изделий. В 20-е годы XX века ... появилась новая эстетика, порожденная развитием промышленности, и это все сильнее влияет на художественное творчество и художественную педагогику» [93, с. 11].

Новая профессия «дизайнер» дала название специалисту, отвечающему за художественность и эстетику промышленного изделия. Само понятие «дизайн» появилось задолго до промышленной революции. Оно было введено в обиход в XV столетии в Италии. Итальянский глагол *dizegnare* (дизейнаро) означает рисовать, замышлять, чертить, проектировать. Существительное *dizigno* (дизейно) переводится как рисунок, чертеж, план, замысел, проект. Художники-кварточентисты стали обозначать этими терминами понятия, методы и практику художественного проектирования. В поле их внимания и деятельности оказались самые разнообразные объекты предметной среды, художественные ремесла, произведения искусства и архитектуры.

Имеются и другие концепции рассмотрения возникновения термина «дизайн», в частности в англоязычной культуре. Сам термин произошел от английского слова *design*, имеющего множество значений: проект, замысел, эскиз, модель, композиция [93]. Дизайнер генерирует идею и создает художественный

образ, в котором его собственный художественный опыт, эстетическое чувство, представления и знания воплощаются в профессиональной деятельности. Главная задача его деятельности заключается в повышении качества и красоты окружающей нас среды, в создании комфортных и эстетических условий для работы и отдыха [93, с. 14]. Современный отечественный исследователь проблем эстетики, культурологии, теории и истории искусства Ю.Б. Боров рассматривает дизайн как явление «масштабное, беспрецедентное по массовости и силе эстетического воздействия». «Дизайн связывает в единый узел духовную и материальную, научно-техническую и технологическую, гуманитарную и индустриальную культуру. Он — фокус их пересечения. Тем самым он обеспечивает культурную целостность современной цивилизации» [58, с. 30.] Столь высокая ответственность накладывает не менее высокие обязательства к уровню художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров, в основе которой заложены задачи профессионального воспитания и образования дизайнера, направленных на формирование культуры дизайнерского труда и его результата, обусловленного пониманием *нравственного долга перед обществом*.

Изложенное свидетельствует об исключительной важности специалистов по преобразованию среды жизнедеятельности в каждый исторический период развития общества, а на современном этапе – дизайнеров, а это требует внимания к его подготовке.

Изучение и систематизация диссертационных исследований в области профессиональной подготовки специалистов художественно-эстетической направленности показало их достаточное разнообразие, раскрывая целый комплекс проблем, решение которых осуществлялось, опираясь на подходы в исследованиях по следующим проблемам:

– *формирование профессиональной культуры будущих специалистов-дизайнеров в вузе* (А.И. Асессоров), исследование строилось на культурологическом и системном подходе; подобное исследование, *формирование профессиональной культуры студентов-дизайнеров в вузе* (И.В. Тарабрина) – в диссертации подходы не выделены специальным тезисом, однако

анализ содержания показал, что реализован личностно-деятельный и средовой подход; *формирование профессиональной культуры дизайнеров средствами композиции в образовательном процессе вуза* (Т.В. Матвеева) – задачи исследования решались на основе культурологического, личностно-деятельного, компетентностного, системного подходов; *формирование дизайнерской культуры будущих инженеров-конструкторов швейных изделий* (Л.В. Гаврилова) – системный, компетентностно-ориентированный, личностно-деятельностный подходы;

– *формирование профессиональной культуры будущих инженеров ландшафтного дизайна* (Т.А. Третьякова); *формирование эстетического отношения к предметному миру у студентов-дизайнеров в образовательном процессе вуза* (Л.К. Проскурина); *педагогическое обеспечение формирования личностных профессионально значимых качеств студентов – будущих дизайнеров* (Р.А. Соловьев) – индивидуально-личностный, личностно-ориентированный подходы и системный подход; он позволил определить особенности становления дизайнеров, особенности их формирования;

– *повышение эффективности подготовки будущих дизайнеров к художественно-проектной деятельности* (Е.В. Гадзина) строился на основе системного, личностно-ориентированного, культурологического подходов;

– *формирование проектных умений будущих дизайнеров средствами графических дисциплин* – (Е.О. Катранжи), – культурологический компетентностный подход;

– *формирование проектной культуры будущих дизайнеров в процессе профессиональной подготовки в вузе* (О.В. Каукина) – системный, личностно-ориентированный, культурологический подход;

– *формирование культуры проектной деятельности будущих дизайнеров в вузе* (Т.Е. Белякова) – системный, деятельностный, личностно-деятельный, компетентностный, и культурологический подходы;

– *формирование профессиональных компетенций будущих дизайнеров на основе междисциплинарного диагностического комплекса* (Н.А. Бахлова) – компетентностный, гуманистический подход;

– *формирование профессиональной компетенции дизайн-проектирования бакалавров в вузе* (Н.А. Дромова) – личностно-развивающий, интегративный и средовой подходы;

– *формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров* (Е.А. Кольцова) – интегрированный, культурологический, контекстный подходы;

– *художественно-эстетическое развитие студентов в воспитательной системе университета* (Т.В. Фролова) – реализованы культурологический, личностно-деятельностный, компетентностный и средовой подходы;

– *формирование ценностных ориентаций студентов-дизайнеров в условиях профессионального образования* (О.В. Пустозерова) – личностно-ориентированный, культурологический, деятельностный подход.

Как видим, достаточное многообразие исследуемых проблем возможно систематизировать, а также рассмотреть, на основе каких подходов исследователи решали свои задачи по разным сферам, таким как:

формирование профессиональной культуры:

– будущих специалистов-дизайнеров в вузе; формирование профессиональной культуры студентов-дизайнеров; формирование профессиональной культуры дизайнеров средствами композиции в образовательном процессе вуза; формирование дизайнерской культуры будущих инженеров-конструкторов швейных изделий; формирование профессиональной культуры будущих инженеров ландшафтного дизайна раскрывались на основе:

культурологического, системного, компетентностного, компетентностно-ориентированного, личностно-деятельностного подходов;

формирование проектных умений:

– формирование проектных умений будущих дизайнеров средствами графических дисциплин; формирование проектной культуры будущих дизайнеров в процессе профессиональной подготовки в вузе; формирование культуры

проектной деятельности будущих дизайнеров в вузе; повышение эффективности подготовки будущих дизайнеров к художественно-проектной деятельности раскрывались на основе:

системного, личностно-ориентированного, личностно-деятельного, компетентностного и культурологических подходов;

формирование профессиональных компетенций:

– формирование профессиональных компетенций будущих дизайнеров на основе междисциплинарного диагностического комплекса; формирование профессиональной компетенции дизайн-проектирования бакалавров в вузе; формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров; художественно-эстетическое развитие студентов в воспитательной системе университета; формирование ценностных ориентаций студентов-дизайнеров в условиях профессионального образования; реализованы на основе подходов:

личностно-ориентированного, культурологического, деятельностного, компетентностного, гуманистического, личностно-развивающего, интегративного и средового; интегрированного, контекстного подхода и личностно-деятельностного подходов;

– формирование эстетического отношения к предметному миру у студентов-дизайнеров в образовательном процессе вуза (Л.К. Проскурина) исследование раскрыто на основе:

личностно-ориентированного подхода, аксиологического подхода, культурологического подхода;

– педагогическое обеспечение формирования личностных профессионально значимых качеств студентов – будущих дизайнеров (Р.А. Соловьев), раскрыто на основе:

индивидуально-личностного, личностно-ориентированного и системный подходов.

Изучение выделенных и других исследований по проблемам формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров позволило выделить подходы, на основе которых обеспечивалось их решение, опирающееся на понимание

подходов. Подход – определенная позиция исследователя по отношению к какой-либо проблеме или явлению; теоретическое и (или) логическое основание рассмотрения и проектирования объекта; совокупность способов приемов осуществления деятельности на основании какой-либо идеи или принципа [170, с.149].

Таким образом, анализ подходов различных авторов к проблемам художественно-эстетического характера, направленность на личностное и профессиональное развитие наиболее полно проявились через историко-педагогический, культурологический, системный, личностно-деятельный, средовой подходы, они помогли авторам раскрыть свои работы. Историко-педагогический, культурологический и средовой подходы тесно переплетены. Отделить их можно условно.

Историко-педагогический – этот подход предполагает отношение к художественно-эстетической деятельности специалиста с позиции времени и среды ее востребованности и создания, с учетом сложившихся в них духовных ценностей, смыслов, традиций, культуры.

Культурологический – это подход, отражающий потребности сложившейся культуры, национальных ценностей, смыслов и традиций. Рассматривает художественно-эстетическую культуру дизайнера как важнейшую часть его общей культуры, которая является базисом культуры профессиональной.

Средовой подход тесно связан с историческим и культурологическим подходами, поскольку художественно-эстетическая культура всегда формируется в определенной среде.

Личностно-деятельностный – это единство требований личностного и деятельностного подходов в исследовании и преобразовании (формировании художественно-эстетической культуры специалиста-дизайнера) с учетом индивидуальных особенностей, возможностей личности каждого студента, его художественно-эстетической культуры и способности создавать дизайнерский продукт.

Системный – это подход, определяющий с одной стороны рассмотрение художественно-эстетической культуры дизайнера как целостное явление, а с другой – обеспечение системности в ее формировании у каждого студента в процессе его обучения в вузе.

Таким образом, раскрыты истоки и основные подходы к формированию художественно-эстетической культуры дизайнера. Необходимо раскрыть сущность и содержание художественно-эстетической культуры дизайнера.

1.2. Сущность, содержание и особенности проявления художественно-эстетической культуры дизайнера

В России насчитывается более 255 вузов, готовящих дизайнеров различных направлений со степенью бакалавр и магистр. В короткий срок с начала 2000 годов многие технические и гуманитарные вузы открыли на своей базе отделения, факультеты или кафедры дизайна и начали подготовку дизайнеров различных направлений.

Этой специальности обучают в 38 вузах Москвы и в 17 вузах Санкт-Петербурга, а также в других крупных городах России, таких как Казань, Уфа, Новосибирск, Краснодар и др., что говорит о популярности, привлекательности и востребованности данной профессии. Рассмотрим некоторые особенности формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в процессе их воспитательно-образовательной деятельности.

Ведущие вузы Москвы, профильно готовящие дизайнеров, на основе устоявшихся традиций в системе и методиках преподавания: ФГБОУ ВО Московская государственная Художественно-промышленная академия им. Строганова (МГХПА); ФГБОУ ВО Московский государственный университет дизайна и технологии им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (РГУ им. Косыгина), ФГБОУ ВО Российский государственный университет туризма и

сервиса (РГУТИС); УВО Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) и др.

Изучение художественной и эстетической культуры, как целостной системы, в отечественной науке, началось сравнительно недавно, философские и социологические работы, посвященные этой проблеме, появились в 60–70-е годы XX века. Значительный вклад в разработку теории культуры внесли многие российские ученые (А.И. Арнольдов, А.В. Бакушинский, Л.П. Бueva, М.С. Каган, А.Ф. Лосев, В.М. Межуев, др.). Изучение специальной литературы показало, что единого подхода к пониманию существа художественно-эстетической культуры дизайнера в ней не сложилось.

Художественно-эстетическая культура разными авторами рассматривается в контексте своего проблемного поля. Самих определений этого понятия не много. Под ней понимают:

– «специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом (общество и его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе представлениями о их характере и назначении» [198, с. 87];

– «художественно-эстетическая культура личности – это достигнутый личностью уровень развития, при котором личность способна интеллектуально и эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства, преобразует природу, окружающую среду, человеческие отношения по законам гармонии, простоты и красоты, творчески подходит к профессиональной деятельности» [198, с. 24].

Художественно-эстетическую культуру рассматривают как:

– доминанту в «развитии художественно-эстетической культуры личности»: «художественно-эстетическая культура и искусство располагают собственными уникальными возможностями исследования мирового культурного пространства

и специфики его культурных изменений, которых нет ни у одной из классических наук» [69, с. 139].

– регулятор деятельности и поведения: «художественно-эстетическая культура активно воздействует на личность, осуществляя внутреннюю регуляцию ее деятельности и поведения, стимулируя ее деятельно-критическое отношение к миру, людям, самой себе, побуждая к преобразованию и совершенствованию художественно-эстетической культуры в себе как ее носителя» [225, с.17].

– ценностный опыт и ориентир: «рассматриваем художественно-эстетическую культуру личности как неотъемлемую часть духовной и материальной культуры в контексте приобретения личностного опыта через освоение искусства и культурных средств, знание которых способствует пониманию художественных образов, усиливает интерес к культуре и искусству, формирует эстетические нормы, предпочтения и художественный вкус» [69, с. 143].

Художественно-эстетическая культура выступает в качестве «целостного результата социокультурного развития личности и способности к самостоятельной эстетической и творческой деятельности, что влияет на приобретение ценностного личного опыта, который станет ориентиром в дальнейшей жизни каждого человека» [69 с. 143].

Анализ специализированной литературы и представленных определений показывает, что в художественно-эстетической культуре наиболее общим является: *«вид общественно значимой деятельности», по «преобразованию и совершенствованию художественно-эстетической культуры в себе как ее носителя», как «неотъемлемую часть духовной и материальной культуры в контексте приобретения личностного опыта через освоение искусства и культурных средств», «преобразует природу, окружающую среду, человеческие отношения по законам гармонии, простоты и красоты, творчески подходит к профессиональной деятельности».*

Все это диктует необходимость уточнить понимание художественно-эстетической культуры дизайнера. Для более полного и объёмного определения

понятия *художественно-эстетическая культура дизайнера*, рассмотрим отдельно каждый элемент, составляющее это понятие.

«Культура», как понятие, родилось в Древнем Риме как противоположность понятию «натура» – природа. В латинском языке «cultura» первоначально обозначало «возделанное», «обработанное», «искусственное», в противоположность «естественному», «первозданному», и использовалось для обозначения процесса обработки почвы. В переносном смысле, как «возделывание человеческой души», понятие «культура» стал использовать Цицерон, римский философ и ритор (106–43 гг. до н. э. Со временем слово «культура» стало объединять в себе все более широкий круг предметов, явлений и действий, общим свойством которых был их «сверхприродный» характер. Понятие «культура» постоянно наполнялось и продолжает наполняться все новыми смыслами и содержанием. Так, Н.К. Рерих, внесший огромный вклад в развитие мировой культуры, рассуждая о сложности искомого понятия, писал: «Лексема слова «культура» образована двумя смысловыми корнями: культ (поклонение, преобразование, возделывание) и ура (свет)». «Культ всегда останется почитанием Благого Начала, а слово “Ур” нам напоминает старый восточный корень, обозначающий Свет, Огонь» [203].

Наш современник, ученый, социальный педагог И.А. Липский в своем исследовании, обозревавшем существующие концепции и определения культуры, насчитал около 1000 определений этого понятия, и список этот расширяется по сей день [156]. «В общей системе культуры, – отмечает К.В. Пашков, – можно выделить три основные подсистемы – материальную, духовную и художественную культуры, где художественная культура – это сфера художественных ценностей, представляющих собой высшие рукотворные формы эстетических ценностей» [195, с. 416].

«Эстетическая культура – один из компонентов духовной культуры, это единство чувств, вкусов и идеалов, которые материализуются в процессе преобразования мира по законам красоты, это культура чувственного освоения и преобразования мира в соответствии с созданными определенным обществом

возможностями для максимального раскрытия сущностных сил человека», – дает свое определение И.А. Липский [156].

«Художественное», в процессе формирования художественно-эстетической культуры студента-дизайнера, по своему содержанию, наполнению, целям и задачам направленно на формирование художественно-образного мышления и творческого воспроизведения мира художественными средствами, максимально активизирующее творческую сторону личности студента. «Эстетическое» связано со специфической чувствительной способностью обучающегося, такой как умение воспринимать, чувствовать, ощущать, и оценивать самую разнообразную информацию. В профессиональном воспитании студентов-дизайнеров формирование эстетической культуры нацелено, прежде всего, на воспитание чувств, вкуса, выработке взглядов, критериев оценки, и нравственных качеств личности студента. Это формирование целостных эстетических взаимодействий студента-дизайнера с миром, ценностными отношениями к действительности и произведениям искусств. Формирование ценностных отношений – это еще одна из важнейших функций художественно-эстетической культуры.

Анализ основных определений проявил понимание сущности и содержания художественно-эстетической культуры как системного образования и возможности ее использования в воспитании и образовании человека. Таким образом, *художественно-эстетическая культура человека* есть повседневность проявления художественных смыслов, ценностей и представлений о красоте и гармонии окружающего мира, имеющих творческое выражение в рукотворных формах его деятельности. Художественно-эстетическая культура дизайнера, помимо содержания в себе профессиональных умений, навыков и компетенций, должна соответствовать *уровню, сути и содержанию национальных, социальных и культурных ценностей* общества, отражающих и формирующих художественный вкус потребителя, оздоравливающе действующий на окружающую социальную среду. Что очень важно, художественно-эстетическая культура будущего дизайнера в личностном и профессиональном выражении предполагает активное воздействие на создание благоприятных условий для развития и саморазвития

гармоничного, всесторонне развитого российского человека, его художественной культуры.

Художественно-эстетическая культура отражает как исторически сложившийся социокультурный опыт предшествующих поколений, так и индивидуально-личностное видение мира (позицию) и опыт конкретного человека в художественно-эстетическом проявлении в целом.

Изложенное позволяет определить художественно-эстетическую культуру *дизайнера* – это социально-педагогическое образование личности дизайнера, характеризующее богатство его художественно-эстетического восприятия, осмысления и повседневной реализации в профессиональной сфере дизайнерской деятельности, демонстрирующей красоту материального и духовного мира. Она является частью общей культуры дизайнера, проявляемая в его профессиональной деятельности. Человек может проявлять то, что в нем сложилось, осмыслено и требует воспроизведения.

Как часть общей культуры дизайнера, она характеризуется, с одной стороны, богатством усвоенных им внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности, с другой, – мастерством художественной деятельности, а с третьей, – повседневностью реализации этого мастерства в художественной и дизайнерской деятельности, демонстрируя творческое выражение красоты, воплощенных художественных образов окружающего мира, удовлетворяя художественно-эстетические потребности и интересы как свои, так и окружающих людей. Анализ представленного определения позволяет выделить в нем основные качественные показатели и компоненты:

Основными качественными характеристиками компонентов художественно-эстетической культуры дизайнера являются:

– богатство усвоенных студентом внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности – *ценностный компонент*;

- полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне – *чувственный компонент*;
- владение искусством дизайнерской деятельности – *компонент профессиональной подготовленности*;
- художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности – *результативный компонент*.

Следует отметить, что повседневность проявления искусства дизайнерской деятельности – *качественно-личностный компонент*.

По степени выраженности выделенных компонентов можно судить об уровне сформированности художественно-эстетической культуры дизайнера.

Таким образом, раскрыты сущность и содержание художественно-эстетической культуры дизайнера, необходимо охарактеризовать особенности проявления ее основных компонентов, которые находят повседневное проявление в деятельности дизайнера через показатели проявления. Оценка проявлений художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров требует четкого определения уровней, критериев и показателей. По оценке проявления можно судить об особенностях художественно-эстетической культуры конкретного дизайнера и его уровне, в зависимости от ее становления и повседневного проявления.

Для выявления характерных особенностей уровней проявления художественно-эстетической культуры взяты группы дизайнеров по выраженности у них ее проявления:

- студенты, поступившие на обучение на 1 курс;
- выпускники-дизайнеры, завершающие обучение;
- дизайнеры практики, адаптированные в профессиональной сфере и работающие в ней более 3-х лет.

Оценивались особенности проявления в каждой группе следующих качественных характеристик дизайнерской деятельности: *ценностный, чувственный, профессионально-деятельностный, результативный* и *качественно-личностный*. Полученные результаты представлены в Таблице 1.

Анализ представленных в Таблице 1 данных, позволил выделить и охарактеризовать следующие уровни проявления художественно-эстетической культуры дизайнера:

Таблица 1. - Качественная характеристика уровней проявления художественно-эстетической культуры дизайнера

Качественные характ. / Уровни	Творческий	Допустимый	Критический
Ценностный	ярко выраженные ориентиры красоты и гармонии	выраженные ориентиры красоты и гармонии	недостаточно выраженные ориентиры красоты и гармонии
Чувственный	художественно-эстетическое богатство в восприятии и воспроизведении в дизайне	достаточное художественно-эстетическое восприятие	недостаточно выраженное художественно-эстетического восприятие
Профессиональной подготовленности	высокое мастерство	профессиональная подготовленность	недостаточно подготовлен к дизайнерской деятельности
Результативный	художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности	художественно-эстетическая выразительность результата в определенной сфере дизайна	может добиться художественно-эстетической выразительности в определенной сфере дизайна
Качественно-личностный	яркая повседневность проявления	повседневность проявления	нерегулярность проявления

– **творческий** – ярко выраженные у дизайнера ориентиры красоты и гармонии, художественно-эстетическое богатство в восприятии и воспроизведении в дизайне, высокое мастерство, его повседневность проявления, художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности;

– **допустимый** – выраженные ориентиры красоты и гармонии, их достаточное художественно-эстетическое восприятие, профессиональная

подготовленность, её повседневность проявления, художественно-эстетическая выразительность результата в определенной сфере дизайна;

– **критический** – недостаточно выраженные ориентиры красоты и гармонии, ее художественно-эстетического восприятия, подготовлен к дизайнерской деятельности, но не всегда ответственно относится к ней, может добиться художественно-эстетической выразительности в определенной сфере дизайна.

Таким образом, раскрыты сущность и содержание художественно-эстетической культуры дизайнера, выделены и охарактеризованы уровни ее проявления, а также показатели и критерии оценки. Одним из важных средств формирования художественно-эстетической культуры дизайнера является живопись.

Это диктует необходимость раскрыть потенциал живописи и ее средств в формировании художественно-эстетической культуры дизайнера в процессе подготовки его в вузе.

1.3. Живопись как средство формирования художественно-эстетической культуры дизайнера

Одним из важных образовательных средств в подготовке дизайнера выступает живопись. Поскольку «самым сильным и ярким языком изобразительного искусства является язык реалистической станковой живописи, цветовой, пространственной и материально убедительной», – писал художник и педагог Георгий Васильевич Беда (1924-1992) в своем известном труде «Основы изобразительной грамоты. Рисунок, живопись, композиция» [39, с. 99].

Станковая живопись – это живопись, выполняемая на станке, то есть на мольберте, картина – произведение станковой живописи. Она «является основой всех других форм изобразительного искусства: монументального, декоративного и др. Именно в форме станковой живописи начинается художественное освоение

мира, возникают новые идеи, пластические живописные и пространственно-композиционные концепции, которые позже развиваются, так или иначе, в других формах изобразительного искусства» [39, с. 99].

Выдающийся русский живописец Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) писал в своей статье «Живопись как ремесло»: «Живописец, изучающий разноцветность вещей природы, тем самым постигает их взаимоотношения, определяет нахождение вещей в мире, – т.е. бытие вещи» [196, с. 442]. А с другой стороны, изучение и освоение живописи способствует развитию художественно-эстетического восприятия обучающегося и необходимо для становления специалиста художественно-эстетической направленности, в том числе и дизайнера.

На потенциал средств живописи обращали внимание многие выдающиеся деятели, философы, педагоги, художники. О живописи, как о деятельностном факторе «преобразования и самосовершенствования» личности говорил К.С. Петров-Водкин [196].

Философ, педагог, основатель Вальдорфской школы, Рудольф Штайнер (1861-1925), писал, что для гармоничного развития личности, формирования его художественно-эстетической культуры, необходимо «уметь думать цветом и формой в равной мере так же хорошо, как идеями и мыслями» [259].

Изложенное диктует необходимость раскрыть существо живописи, как средства стимулирования становления дизайнера. В «Толковом словаре русского языка» Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964) дается такое определение: «Живопись – изобразительное искусство, создающее художественные образы с помощью красок» [191, С. 196].

Это вид искусства, наиболее богатый изобразительными средствами, такими как:

- светотень – светотеневые градации формы (свет, полутон, тон, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая);
- цвет и тонально-цветовые отношения (контрасты и нюансы цвета по цветовому тону и насыщенности);

- пятно и графические средства (силуэт, линия, штрих);
- колорит, фактура красочного слоя и мазок.

Светотень является одним из композиционных средств, позволяющих раскрыть идею произведения. Восприятие формы осуществляется средствами светотени, поскольку глаз человека реагирует, прежде всего, на свет и контрасты (тоновые и цветовые). Свойства светотени определяются характером изображаемого материала, его фактурой, текстурой и формой предмета. Светотень позволяет передать пластические особенности как формы, так и композиции, обогащая иллюзорное пространство, создаваемое на плоскости.

Тонально-цветовые отношения в реалистической живописи подчинены тем же соотношениям реальной действительности в отношении света, цвета и тона, но с определенной степенью условности. В реалистической живописи, для правдивого отображения визуального мира, следуют пропорциональной передаче цветовых и тональных отношений. Создается иллюзия подобия, поскольку передача абсолютных отношений в цвете невозможна. И от восприимчивости студента, его индивидуальных особенностей восприятия и внимательного воспроизведения этих отношений, зависит целостность и выразительность изображенной реальности [39].

Колорит – цветовой строй живописного произведения, он выражен цветовыми и цвето-тоновыми отношениями, в их гармоничном взаимодействии друг с другом. Его отличает гармоничная объединяющая цветовая и тоновая связь всех элементов изображения. *Цвет* является одним из самых выразительных средств живописи.

Реализация богатства возможностей средств живописи в развитии восприятия красоты и богатства окружающего мира, а затем в воссоздании этой красоты объективной реальности, выступает важным фактором формирования личности дизайнера.

Реализация потенциала средств живописи в формировании художественно-эстетической культуры дизайнера в вузе осуществляется через учебную и внеучебную деятельность и профессиональное воспитание. Особое место

принадлежит дисциплинам общепрофессионального цикла «Цветоведение» и «Академическая живопись». Учебная деятельность и формирование художественно-эстетической культуры реализуются через эти дисциплины, которые закладывают основу для дизайнерской деятельности, развитие которой далее продолжается через проектные дисциплины.

Дисциплина «Цветоведение» служит базой как для дисциплины «Академическая живопись», так и последующих предметов, связанных с цветом.

Возможности света и цвета, и их влияние на человека являются предметом пристального изучения различных научных дисциплин: физики, химии, физиологии, психологии, др., на протяжении долгого времени. Цвет, как явление, изучается с разных позиций: физической, химической, физиологической, психологической, живописной и духовной. Этими вопросами занимались И. Ньютон, И.В. Гете, Вундт, М. Люшер, Г. Вагнер. В.В. Кандинский, К.С. Малевич. М.В. Матюшин, Р. Штайнер, др. В определенной степени область научного поля всех вышеобозначенных разделов имеет свои пересечения.

Так, области физики принадлежит классификация цвета, его измерения, длина различных цветовых волн. Химики исследуют молекулярную конструкцию цветных материалов, проблемы прочности пигментов и их выцветания, изготовление новых синтетических красителей для промышленного производства. Физиологи изучают воздействие света и цвета на человека, его зрительный аппарат. Психологи изучают влияние цвета на органы чувств, психику и душевные настроения, проблемы символики, семантики цвета, а также экспрессивное цветовое воздействие как чувственно-нравственное проявление. Художники, дизайнеры, визажисты, флористы, стилисты стремятся к обладанию знаниями в области физиологии и психологии цвета, но проблемное поле их исследований лежит, прежде всего, в области художественно-эстетического, они изучают цвет, его феномены и законы.

Цвет – это самостоятельная сущность бытия, познаваемая человеком с рождения, и человек воспринимает мир через цветовые впечатления. «Цвет – это душа природы и всего космоса, и мы оказываемся причастными к этой душе,

когда соперееживаем цвет», – писал Рудольф Штайнер в работе «О сущности цвета» [259].

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832) немецкий поэт, драматург, романист, учёный-энциклопедист в своем труде «Учение о цвете» рассматривал цвет как феномен, имеющий духовно-душевную природу. «Цвет оказывает известное действие на чувство зрения, к которому он преимущественно приурочен, а через него и на душу. Цвет вообще вызывает в людях большую радость. Глаз нуждается в нем, как он нуждается в свете, отдельные цвета вызывают особые душевные настроения. Это действие бывает специфическое, часто также характеристическое, если сопоставлено несколько цветов, но всегда определенное и значительное, и оно примыкает непосредственно к сфере нравственного. Поэтому, взятый как элемент искусства, цвет может быть использован для содействия высшим эстетическим целям» [96].

И.В. Гете, говоря о духовно-нравственном влиянии цвета, выделял особый нюанс в ощущении каждого цвета, он подчеркивал вызывающий характер красного, отмечал не только то, что «видит глаз, но и то, что душа ощущает в красном, – и тишину, которую душа ощущает в синем [96]. И. В. Гете указывал на «чувственно-нравственное воздействие цвета» на личность, это диктует необходимость активно использовать его потенциал в художественно-живописной деятельности [96, с. 17].

Крупнейший исследователь цвета в живописи, педагог, представитель новаторского поколения художников и архитекторов, Иоханнес Иттен (1888-1967), придает цвету определяющее значение: «Цвет, излучаемая им сила, энергия, действует на нас положительно или отрицательно независимо от того, сознаем мы это или нет. Слово и его звук, форма и ее цвет – это носители трансцендентальной сущности, только еще смутно нами прозреваемой. Так же, как звук придает сказанному слову сияние, так и цвет придает форме особую одухотворенность» [127, с. 3].

И. Иттен также подчеркивал, что эффекты разнообразного восприятия цвета и возможность управлять ими должны стать основой эстетического учения о

цвете. При этом проблемы субъективного восприятия цвета оказываются особенно важными в художественном воспитании, искусствоведении, архитектуре и для художников, работающих в области рекламы и моды. Он предлагал изучать эстетические аспекты по трем направлениям: «чувственно-оптическому (импрессивному), психическому (экспрессивному), интеллектуальному (конструктивному)» [127]. «В искусстве существует и сугубо своя область цветового познания. Наибольшее значение для создания художественного образа имеют отношения между цветовой реальностью и цветовым воздействием, между тем, что возникает в сознании человека. Оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета в искусстве живописи взаимосвязаны» [127, с. 15].

Цвет влияет на все физиологические системы человека, активизируя или подавляя их деятельность, цвет создает то или иное настроение, внушает определенные мысли и чувства. «Переживания, обусловленные восприятием цвета, могут поникать глубоко в мозговые центры и определять эмоциональное и духовное восприятие» [127, с. 83]. Рассуждая о возможности влияния цвета на духовную сущность человека, И. Иттен отмечал, что «старые мастера, создававшие витражи, использовали цвет для создания неземной, мистической атмосферы и медитаций молящихся, переносящих их в мир духовной реальности. Цвет действительно должен переживаться не только зрительно, но психологически, символически и духовно» [127, с. 14].

Известные специалисты по цвету Э. Кох и Г. Вагнер считают, что для суждений о цвете, о художественном произведении требуются определенные способности и для их развития «требуются усилия ничуть не меньшие, чем для развития способностей математического суждения. Это способность должна будет все более развиваться в процессе эстетического обучения» [145, с. 9]. Она позволяет дизайнеру воспринимать красоту и гармонию мира, его сущностные характеристики, учиться реализовывать богатство цветовой гаммы в восприятии реального мира. Таким образом, цвет – есть важнейший элемент средств

живописи, участвующий в формировании художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров.

Известный российский искусствовед и педагог Николай Петрович Бесчастнов (1951–2021) писал: «Живопись, как и рисунок, – фундаментальная дисциплина, отвечающая и на вопросы общехудожественного развития, и на специальные вопросы художественного проектирования» [48, с. 3]. Эта дисциплина раскрывает студентам академические основы живописи, принципы построения реалистического изображения на плоскости. Как справедливо подчеркивает Н.П. Бесчастнов: «Главное в процессе освоения предмета академической живописи, совместно с академическим рисунком и общей композицией, заключается в том, что наряду с освоением основ живописи уже с первых шагов начинается формирование проективного мышления» [48, с. 5]. Заслуженный художник Р.Ф., профессор кафедры живописи, А.А. Власенко, пишет на своем сайте: «Академическая живопись востребована как предмет, непосредственно влияющий на формирование творческой личности студента. Только овладев на начальном этапе приемами работы цветом на плоскости, у студента развивается творческое воображение» [202]. Она готовит к последующему становлению дизайнера к специальным вопросам художественного проектирования.

Академическая живопись не только способствует развитию у студента *умения видеть* красоту окружающего мира, предметов и явлений. Академическая живопись, как дисциплина (предмет), даёт возможность *постигать законы создания трехмерного изображения вещей на плоскости*. Это происходит через законы:

- композиции;
- линейной, воздушной и цветовой перспективы;
- тёпло-холодных отношений, и др.

Раскроем составляющие этапов создания живописного изображения.

Композиция – это образ чего-либо, она определяется мыслью, идеей и художественным видением автора. Федор Максимович Пармон (1939-2006),

художник, дизайнер костюма, определяет композицию как «составление, объединение всех элементов формы художественного произведения в органическое единое целое» [194 с. 75].

Первый этап любого живописного изображения – композиционный. На этом этапе решаются вопросы композиционного замысла, определения главного и второстепенного, поиска равновесия и целостности изображения, пространства и др. Через развитие и совершенствование *чувства* композиции вырабатывается навык композиционного мышления, в дальнейшем – основы успешной проектной деятельности.

В работе над натурной постановкой студентами постигаются *законы воздушной и линейной перспективы* (уменьшение размера формы, по мере удаления от наблюдателя). Студент изучает и применяет на практике теорию линейной и воздушной перспективы, передает изменение тона и выраженности формы предметов в зависимости от их расстояния до наблюдателя. Следующий этап работы над живописной постановкой после построения формы в пространстве листа – это работа с цветом. Студенту необходимо активно задействовать свой чувственный аппарат для верного воспроизведения цветовых отношений. Передача максимального впечатления от восприятия натурной постановки развивает чувственный аппарат обучающегося. Во время регулярных занятий живописью «тренируются» возможности этого аппарата, развивается видение цвета и тона, активизируется чувство формы и пространства [243]. Постепенно натурные постановки усложняются, а решение поставленных учебных и художественно-эстетических задач укрепляет творческую волю, эстетическую восприимчивость, что способствует формированию «чувственного компонента».

Живописное полотно натурного этюда наглядно отражает цветовое видение и колористические способности каждого обучающегося, у студента под руководством чуткого педагога формируется чувство вкуса [244]. Академическая живопись способствует приобретению умения решать вопросы гармонии между цветовым пятном и формой, объектом и пространством в листе, создавая на

каждом этапе выразительную цветовую композицию. Живопись развивает образное видение, формирует навык суждения, включающий в себя способность воспринимать, чувствовать, анализировать и систематизировать, сознательно и целенаправленно проводить сравнение и оценку пропорциональных, тональных и цветовых отношений, развитию наблюдательности в процессе деятельности (лично-деятельностный подход).

Развитие тонкого, духовно-чувственного восприятия цвета, воспитание чувства «гармонии», сознательно отраженного в дизайн-проекте, возможно только в том случае, если студент на занятиях по живописи и цветоведению многократно и осознанно добивался цветовой гармонии в своих работах. Развитие чувства цвета, колорита и интонационное многообразие его оттенков, чувство гармонии и равновесия, вкус напрямую связаны с ощущающими способностями (души) личности. Тонкость цветового звучания, образность и выразительность цветового решения приобретается через усердный труд, внутреннюю работу, связанную с миром чувств, через стремление к профессиональному совершенствованию и достижению высокого художественного результата (чувственный и качественно-личностный компонент) [247].

Следует отметить и тот факт, что сравнение, анализ цветовых и тональных отношений в природе непосредственно при работе с живописной постановкой развивает зрительное восприятие глаза. Студент, длительно занимающийся живописью, различает большее количество оттенков цвета, его нюансов, точнее ощущает характер, настроение по сравнению со своим же начальным уровнем.

Альберт Соеман (1914-2007), выдающийся врач, антропософ, философ и наш современник, в своей книге «Двенадцать чувств», являющейся введением в антропософское учение об органах чувств, писал: «Глаз – всеобъемлющий орган чувств, ... мышление во многом происходит с помощью глаз» [218]. Следует отметить, что при работе с живописной постановкой развивается зрительное восприятие глаза. Исследования, связанные с восприятием глаза в различении большего количества оттенков, подтверждают, что «понимание и видение цвета неразрывно связаны и формируются в процессе деятельности»,

поэтому обучающийся, длительно занимающийся живописью, по сравнению со своим начальным уровнем различает больше нюансов и точнее ощущает характер и настроение цвета [249].

Поэтому развитие цветового восприятия и чувствительности глаза у обучающегося способствуют как развитию мышления, так и общей эмоциональной восприимчивости (чувственный компонент). Это сложная умственная и духовная деятельность, развивающая чувство вкуса, меры, равновесия, восприятия красоты и гармонии (проявление ценностного и чувственного компонента).

Профессиональное воспитание средствами живописи осуществляет формирование «полноты и глубины художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне» (чувственный компонент), развитие чувственного восприятия через «чувственно-нравственное воздействие цвета» и образов.

Личный опыт в данном направлении позволяет говорить о том, что в конечном итоге идет процесс формирования творческого и духовного начала в характере студента-дизайнера. Для развития личности необходимо пребывание в состоянии творческого усилия, «творческое усилие способно перерасти постепенно в творческую привычку, а затем и в творческую необходимость», – пишет И.В. Собянина, подчеркивая, что «творческая необходимость, став характерной особенностью психологической структуры личности, не позволит ... в дальнейшем прибегать к готовым, шаблонным решениям» [216, с. 1].

Поэтому особая роль в процессе формирования художественно-эстетической культуры студента-дизайнера принадлежит *самому студенту*, поскольку *он создатель самого себя*. Вуз создаёт условия, направляет, поддерживает, но только сам студент может определить своё место и роль, как специалиста, мастера, творца. Так, выдающийся мастер живописи К.С. Петров-Водкин считал, что «если твоя работа не совершенствует тебя – другого она бессильна усовершенствовать, а иной социальной задачи, как улучшение человеческого вида, и нет...» [196].

Владение этим качеством поднимает на новый уровень не только творческий потенциал и мастерство, но меняет и внутренний мир студента-дизайнера. Художественные и эстетические знания, опыт, традиции, накопленные предыдущими поколениями, развивают у студента-дизайнера собственное восприятие гармоничного, душевно-духовного в живописи, способствуя более эмоционально богатому восприятию и ощущению жизни (исторический и культурологический подходы). Формирование художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в высшем учебном заведении средствами живописи – есть процесс воспитательно-образовательный, решающий целый комплекс сложных задач как по формированию личности профессионала (личностно-деятельностный подход), так и побуждению мотивации личности к совершенствованию в образовательной творческой деятельности (парадигма формирования гармоничной личности, личностно-деятельностный подход).

Вышеизложенное позволяет утверждать: средства живописи обладают высоким потенциалом при формировании у будущего дизайнера основ художественно-эстетической культуры, которые усваиваются им через богатства национальных и мировых культурных смыслов, ценностей и норм восприятия красоты и гармонии окружающей действительности. Этот потенциал позволяет студенту воспринимать красоту мира, его сущностные характеристики и учиться реализовывать его богатство в процессе непосредственного его становления по профессиональному назначению при изучении профессиональных дисциплин. («Основы проектной графики», «Основы профессионального мастерства», «Проектирование», «Типографика», «Форма и цвет в дизайне среды» и др.). Изучение истоков реализации потенциала живописи в подготовке специалистов художественно-эстетической направленности позволило выделить и охарактеризовать ее основные средства:

- полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии, необходимые дизайнеру;
- выразительность результата дизайнерской деятельности;

– глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии во взаимосвязи с искусством дизайнерской деятельности студента способствует становлению художественно-эстетической культуры.

Таким образом охарактеризован потенциал средств живописи в формировании художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе. Необходимо разработать модель формирования художественно-эстетической культуры дизайнера средствами живописи и технологию её реализации.

1.4. Модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи и технология её реализации

Подготовка дизайнеров в России имеет свою историю. В вузах, осуществляющих подготовку специалистов художественно-эстетического направления, в том числе дизайнеров, сложились: свой стиль, воспитательные традиции, методологические и технологические наработки, которые заслуживают внимание.

Особое внимание заслуживают опыт таких ведущих в России вузов как: ФГБОУ ВО Московская государственная Художественно-промышленная академия им. Строганова (МГХПА); ФГБОУ ВО Московский государственный университет дизайна и технологии им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (РГУ им. Косыгина), Британская высшая школа дизайна; ФГБОУ ВО Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС); УВО Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) и др.

Старейшему в России вузу МГХПА имени Строганова, которого сейчас нередко называют просто «Строгановка», в 2023 году исполнилось 198 лет. Он основан в конце XIX века графом Сергеем Григорьевичем Строгановым (1794-1882), как «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Вуз стал

ведущим по подготовке художников текстиля, интерьера, мебели, графики и ювелирного искусства.

В 1918 году Императорское Строгановское училище было преобразовано в Государственные свободные художественные мастерские, а в 1920 году во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), в 2027 году во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), расформированный в 1930 году. Его традиции стали базой, на которой сформирован целый ряд вузов, продолжавших развитие художественно-эстетических традиций, опыт которых сегодня можно привести. В 1945 году Строгановское училище было воссоздано.

В «Строгановке» изначально сложилось обучение рисунку и живописи на основе рисования различных орнаментов и цветов в красках. Студенты последовательно изучали, копировали, учились живописи и рисунку по образцам. Живопись имела прикладной характер. Постепенно в обучение вводилась и работа с натуры и новые предметы. Позже в Строгановке был открыт класс театрально-декоративной живописи, которым руководил выдающийся художник Константин Алексеевич Коровин (1861-1939). Он ввёл богатые и многоцветные постановки (натюрморты). Его живопись отличало мощное цветовое построение и насыщенный колорит. К. А. Коровин стал новатором в передаче образной сути явлений. Он привлекал студентов к *активной работе с натуры*. По воспоминаниям его учеников ему удалось передать свое восприятие живописи, свой «русский импрессионизм», он смог увидеть и развить в своих учениках их собственную «художническую индивидуальность» [70].

В Строгановке также работал известный живописец, стилист, Михаил Александрович Врубель (1856-1910), обладающий тонким чувством цвета и колорита. Он уже был известным мастером. Директор Строгановки, Николай Васильевич Глоба (1896–1917), много сделавший для подъема художественно-промышленного образования в России, для Врубеля специально открыл предмет «Стилизация цветов». Студенту-прикладнику (обучающийся в области прикладного искусства и создающий изделия, совмещающие утилитарную, эстетическую и художественную функции) на определенном этапе обучения

необходим опыт стилизации. Ему важно научиться абстрагироваться от «натурного восприятия» для свободного и индивидуального воплощения замысла. Михаил Александрович внёс в обучение «упражнения в стилизации», раскрепощающие воображение и развивающие фантазию, а также умение видеть красоту и эстетику в привычных для многих вещах.

По воспоминаниям его ученика – М.С. Мухина, Михаил Александрович великолепно чувствовал возможности любого материала: масла, акварели, угля, карандаша. Ему удалось добиться вершин мастерства в технике передачи любой фактуры и материала: керамики, стекла, металла, текстиля и др. Сохранились воспоминания его учеников, во время занятий он часто демонстрировал высочайшее мастерство техники, рисуя мелом на доске (это была чудо-графика), увлекая учеников экспромтом и творческим мастерством. [180]. Личный пример мастера оказывал непосредственное и особое влияние на качество обучения, активная творческая позиция преподавателя, его личность, давала дополнительный стимул для творческого, художественно-эстетического развития личности студента.

Многие традиции реализации потенциала живописи прошлого сохранились. Спецификой современного МГХПА является богатое историческое художественно-культурное наследие вуза, на базе которого ведется разработка инновационных учебно-методических комплексов, творчески решается проблема учебно-методического обеспечения. Общие цели и задачи образования определили новый вектор в преподавании и воспитании (формировании) современного дизайнера.

Заслуживает внимание опыт подготовки Московской государственной академии легкой промышленности (МГАЛП), где в 1994 году открылся факультет дизайна, а уже через пять лет, вуз переименовывается в Московский государственный университет дизайна и технологии. Вуз начинает свою историю с начала 30-х годов прошлого века. В то время в стране в связи с индустриализацией возникла особая необходимость обеспечения легкой промышленности специализированными кадрами, конструкторами, технологами

изделий из кожи и швейных изделий, профессионалами в области текстиля, и др. В 2003 году факультет был преобразован в Институт дизайна.

На кафедре «Декоративной живописи и графики» преподаватели стремятся дать студентам возможность углубленного исследования законов рисунка, живописи, композиции и колористики. Живопись и рисунок рассматривается, как фундаментальное начало в творчестве дизайнера. Поэтому наблюдению цвета, его изменений при исследовании природы в различном освещении, а также колориту уделяют особое внимание. [205].

Традиции, сложившиеся в Строгановке, как преемник текстильного факультета ВХУТЕИН, получил ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии» (ныне ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (РГУ им. Косыгина). Вуз сохранил в работе с цветом традиции обучения, имеющие глубокие корни. Будущие художники текстильной и легкой промышленности получали знания на основе лучших достижений дореволюционных художественно-промышленных училищ, опыта работы первого советского художественного вуза ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН.).

Блестящие советские художники-педагоги А.В. Куприн (1880-1960) и Н.А. Удальцова (1885-1961) внесли огромный вклад в преподавание живописи художникам-текстильщикам. Благодаря их усилиям «обучение живописи пошло не по узко ремесленному пути». Занятия по живописи строились на глубоком изучении природы. На занятиях по живописи цвет изучался на неживой и живой природе в неразрывной связи с формой. Ставились специальные натурные постановки, способствующие развитию внимания к цвето-тональным отношениям. [48]. В 2012 году Московский государственный текстильный университет им. Алексея Николаевича Косыгина присоединился в качестве структурного подразделения к Московскому университету дизайна и технологии (МГУДТ). Это способствовало формированию художественно-эстетической школы на основе художественных традиций обоих вузов.

Учреждение высшего образования Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) – это молодой профильный дизайнерский вуз, он был создан в 1998 году. Вуз успел получить известность в профессиональных кругах как учебное заведение, готовящее достойных специалистов-дизайнеров. Небольшой спектр специализаций: «Графический дизайн», «Дизайн среды» и «Дизайна костюма», позволил вузу сконцентрироваться на подготовке выпускников, как специалистов, обладающих крепкой академической базой, поставленным проектным мышлением, высоким качеством практических навыков как в области художественной академической базы, так и владении современными компьютерными технологиями [209].

Интересен опыт Баухауса (нем. Bauhaus), одного из известнейших и старейших в Европе учебных заведений прикладного искусства, дизайна и архитектуры. Оно было основано в 1919 году и стало творческой лабораторией, оказавшей большое влияние на развитие дизайна, закрыто в 1933 под давлением нацистов. Его директор Вальтер Гропиус (1883-1969) собрал вокруг себя ярких, прогрессивно мыслящих художников и архитекторов, крупных творческих личностей, поскольку верил в силу примера мастера. Он возлагал надежды на практическую работу в мастерских и на необходимость применения индивидуально-личностного подхода в обучении [110]. Здесь развернулись новаторские идеи И. Иттена, В. Кандинского в базисной подготовке будущих специалистов, особенно в области преподавания колористики и формообразования. Иттен в занятиях со студентами видел свою основную задачу в развитии внутренних духовных качеств каждого ученика, через пробуждение и усиление чувственного начала, моторики (упражнения) и творческой энергии. Иоханнес Иттен стремился к развитию у студентов универсальных инструментов творчества: индивидуальных способностей свободного владения формой и цветом. Специально разработанный им цикл упражнений способствовал погружению студента в глубокое восприятие цвета [127].

Заслуживает внимание и опыт Токийского университета искусств – одного из самых старых и престижных вузов Японии художественно-эстетической

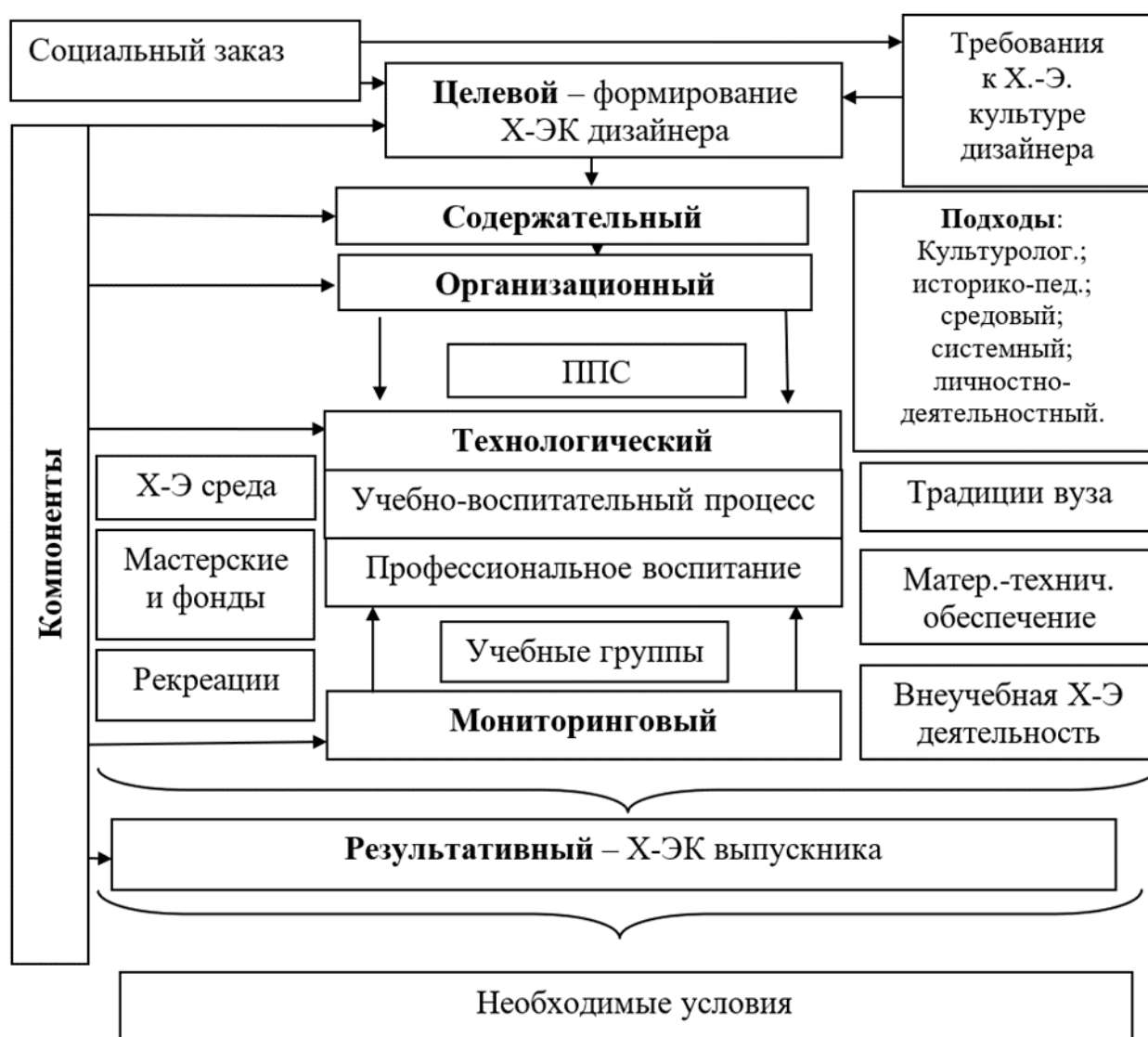
направленности. Сотрудничество с японским вузом показало, что они придерживаются и тщательно сохраняют национальные традиции и культуру. Есть специальные программы бакалавриата и магистратуры, где изучается японский стиль в живописи – нихонга, получивший признание во всем мире. Студенты старших курсов активно участвуют в выставочной деятельности, реализуя результаты своих творческих работ в специальной и популярной у японцев студенческой галерее.

Изучение опыта различных отечественных и зарубежных вузов в подготовке специалистов-профессионалов в области художественно-эстетического направления показало, что основное внимание в них уделялось становлению мастерства художественной деятельности. В каждом из представленных вузов сложился свой опыт и традиции, заслуживающие внимание. Вопрос формирования художественно-эстетической культуры специалиста в вузах не ставился. Именно в процессе формирования художественно-эстетической культуры у студентов формируется деонтологическая база, определяющая их нравственную позицию, на основе национальных ценностей, смыслов, традиций восприятия красоты и гармонии художественно-эстетической деятельности выпускника. Важнейшим средством такого формирования выступает живопись.

Особенностью художественно-эстетической культуры личности дизайнера является то, что она выступает ее качественной характеристикой, обусловленной национальными смыслами, нравственными ценностями и традициями дизайнерской деятельности в России. Как показывает практика в процессе становления студента как дизайнера, художественно-эстетическая культура выступает *самосозидающей* основой становления его мастерства, а в последующем (на практике) движителем постоянного нравственно выраженного профессионального самосовершенствования. Изложенное выше и определило необходимость разработки модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнера средствами живописи в вузе (Рисунок 1).

Такая модель строится с учетом социального заказа. Социальный заказ – это заказ вузу на подготовку специалистов-дизайнеров, способных оказывать непосредственное влияние на художественно-эстетическую культуру российского общества. Социальный заказ определяет Российское государство и само общество.

Он олицетворяет в себе потребности становления художественно-эстетической культуры дизайнера на духовно-нравственных основах Российского государства, национальных традициях и смыслах, а также сложившегося национального опыта их подготовки. Этот заказ представлен в ФГОС.

Рисунок 1. - Модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи

Примечание: Х-Э – художественно-эстетическая;

Х-ЭК – художественно-эстетическая культура

«Модель (фр. *modele* – образец <лат. *modulus* – мера) – образ, аналог какого-либо явления, процесса, объекта или субъекта, выраженный материально (реально) или идеально (в знаках) и отвечающий оригиналу во всей сложности структурно-функциональных, причинно-следственных или генетических связей. По своей сущности под моделью понимают совокупность основных компонентов, связей и условий, характеризующих конкретный процесс.

Модель строится на основе следующих подходов: историко-педагогического, личностно-деятельностного; системного; средового; культурологического.

Историко-педагогический подход – определяет отношение к художественно-эстетической деятельности специалиста с позиции времени и среды ее востребованности и создания, с учетом сложившихся в них духовных ценностей, смыслов, традиций, культуры.

Культурологический подход – определяет требования к построению образовательного процесса с учетом культурного наследия, норм, ценностей, доминирования культурно-значимого взаимодействия между субъектами образовательного процесса, а также художественно-эстетической среды.

Личностно-деятельностный подход – определяет единство требований личностного и деятельностного подходов в формировании художественно-эстетической культуры специалиста-дизайнера с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого студента, его способности создавать дизайнерский продукт.

Системный подход – определяет важность обеспечения системности в организации образовательной и воспитательной работы со студентами необходимой для становления художественно-эстетической культуры у каждого обучаемого с учетом его возможностей, мотивированности в овладении мастерством и культурой дизайнерской деятельности.

Средовый подход – определяет важность создания и развития художественно-эстетической среды образовательной деятельности студентов. Известно, что среда формирует себе подобное. Средовый подход диктует

необходимость сделать самих студентов не только потребителями художественно-эстетической культуры среды обучения, но и быть участниками ее совершенствования.

К основным компонентам модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи следует отнести:

Целевой – формирование художественно-эстетической культуры студента как будущего профессионала-специалиста – дизайнера.

Содержательный – содержание учебного процесса с учетом требований к формированию художественно-эстетической культуры дизайнера.

Организационный – предполагает цикл организационных мероприятий, направленных на создание соответствующих условий для эффективной реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.

Технологический – это наиболее целесообразная последовательность учебно-воспитательной деятельности и профессионального воспитания, позволяющей обеспечить достижение прогнозируемого результата – становления художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров.

Профессиональное воспитание – это целенаправленная воспитательная деятельность, охватывающая учебную и внеучебную деятельность студентов и направленная на обеспечение становление личности студента, как специалиста дизайнера с учетом потребностей социального заказа.

Особое место принадлежит профессорско-преподавательскому составу и студентам. Преподаватели обеспечивают необходимыми знаниями, умениями, навыками. Студенту важно осознанно обеспечить у себя становление своей художественно-эстетической культуры.

Мониторинговый: – оценка динамики развития художественно-эстетической культуры студентов и при необходимости внесение необходимых корректив.

Результативный: оценка достигнутого результата формирования художественно-эстетической культуры дизайнера по выпуску из вуза. *Учебные группы* – группы студентов, вошедших в эксперимент.

Художественно-эстетическая среда МХПИ – представляет собой целостный интерьерный комплекс (аудитории, холлы, выставочные экспозиции, информационные площадки, арт-объекты, рекреации, др.), обновляющийся и трансформирующийся силами студентов-дизайнеров и преподавателей к различным датам и мероприятиям.

Художественные фонды и мастерские – укомплектованность необходимым инвентарем (мольберты, оборудование, натюрмортный и гипсовый фонд) и методическими пособиями аудитории; постоянная художественно-методическая экспозиция, регулярно тематически обновляемая.

Рекреации: включают зоны отдыха, буфет, кафетерий, которые позволяют студентам достаточно комфортно чувствовать себя в стенах вуза, длительное время заниматься творческой деятельностью.

Художественно-эстетические воспитательные традиции – создание творческой атмосферы, мотивация и стимулирование творческой деятельности студентов к повышению художественного, профессионального уровня (конкурсы, выставки и фестивали – международные, всероссийские, межвузовские, городские, внутривузовские и др.); участие в научно-практических конференциях по художественно-эстетической проблематике, подготовка творческих работ и участие в благотворительной деятельности, и др.).

Внеучебная художественно-эстетическая деятельность

Проведение мастер-классов, творческих встреч, выездных пленэрных практик, и др.); художественно-эстетическое просвещение (открытые лекции по истории искусств и дизайна, мастер-классы специалистов в области художественных дисциплин и дизайна; самостоятельная работа (натюрморты, наброски, этюды, копийная живопись); получение дополнительного образования для желающих (живопись маслом, батик, др.).

Для формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в МХПИ создана хорошая материально-техническая база: функционируют творческие мастерские, компьютерные классы, оснащенные современными программными продуктами, швейные лаборатории, для практической творческой работы. Подготовку будущих кадров в МХПИ осуществляют пять кафедр: кафедра «Художественных дисциплин», кафедра «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», кафедра «Графического дизайна», кафедра «Дизайна среды», кафедра «Дизайна костюма».

Кафедра «Художественных дисциплин» является базой для формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров, поскольку она осуществляет работу по подготовке процесса обучения по краугольным для изобразительной деятельности дисциплинам, таким как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», «Учебная практика». Она осуществляет проведение пленэрных практик, как в России, так и за рубежом, занимается обширной выставочной деятельностью.

«Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» является основным учебно-научным структурным подразделением МХПИ и осуществляет учебную, методическую, научно-исследовательскую и воспитательную работу, а также повышение квалификации научно-педагогических кадров» [209].

Кафедра «Дизайна среды» готовит кадры в области дизайна интерьера и экстерьера. Это искусство организовывать окружающую среду и средство коммуникации современного общества. Кафедра «Дизайна костюма» подготавливает бакалавров в области индустрии моды, искусства костюма и проектирования швейных изделий, тех, кто несет эстетику в мир легкой промышленности и дизайна. Кафедра «Графический дизайн» готовит кадры в области полиграфии и печатной продукции.

Реализации модели обеспечивается технологией, представляющей собой последовательный ряд этапов, обеспечивающих формирование художественно-эстетической культуры студента-дизайнера (Рисунок 2).

Технология модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи реализовывалась на принципах индивидуального подхода, системности, целостности, природосообразности, культуросообразности.

Она носит целенаправленный, системный характер и включает четыре этапа. Эти этапы определяют становление художественно-эстетической культуры студента дизайнера и сопровождаются профессиональным воспитанием и самообразовательной деятельностью студентов.

Рисунок 2. - Технология реализации модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи

Последовательность этапов:

– адаптация к вузу и мотивация обучающихся определяется потребностями воспитательной работы со студентами по их адаптации к вузу и мотивирования на

овладение художественно-эстетической культурой, ценностями и нормами национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности с первого дня обучения.

Этап начинается с настроя студентов на понимание нравственной ответственности за выбор профессии и важности формирования высокого уровня художественно-эстетической культуры, как качественного проявления профессиональной успешности в дизайнерской деятельности (ценностный компонент);

– *овладение обучаемыми средствами живописи* в учебной деятельности осуществляется через дисциплины «Цветоведение» и «Академическая живопись». С первого курса преподавание художественных дисциплин создаёт качественную основу для изображения художественной формы, элементов и образов визуального физического мира. У студентов идет становление художественного мышления и способностей, формирование ценностного отношения. В работе с цветом формируется более тонкое и чувственное восприятие и ощущение цвета, для использования его физических (объективные законы и феномены цвета), физиологических (влияние на физиологию человека) и психологических (темперамент цвета, др.) аспектов творческой активности. Развивается навык *синтезирования* основных законов и методов создания художественного образа для последующего выполнения дизайн-проекта [106]. Закрепление и углубления знаний, умений, навыков продолжается на втором курсе через творческие мастерские, профессиональное воспитание и самообразовательную деятельность студентов, через овладение языком изобразительного искусства, художественной формой, элементами образов, вовлечение в творческую деятельность вуза. У студента активно формируется *чувственный компонент* для полноты и глубины художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне;

– *становление индивидуального стиля дизайнера* осуществляется в процессе овладения проектными дисциплинами. Проектные дисциплины: «Специальная живопись», «Специальный рисунок», «Проектирование», «Выполнение в материале» и др. Единый принцип последовательности ведения работы: «от

простого к сложному, от эмоционально-чувственного к анализу и конструктивному решению», от навыков стилизации к решению специальных живописных вопросов, является основой методического построения курса «Специальная живопись» [106]. Возможность активного воспроизведения студентом этого опыта в учебной (базовые художественные и проектные дисциплины) и внеучебной деятельности (конкурсной и выставочной) способствует становлению индивидуального стиля дизайнерской деятельности (*профессионально-деятельностный и ценностный компонент*);

– *актуализации опыта дизайнерской деятельности*, воплощение проектных идей в учебной (специальная живопись, проектирование, выполнение в материале, др.) и внеучебной (мастер-классы, творческие встречи, др.) деятельности формирует повседневность проявления искусства дизайнерской деятельности – *качественно-личностный, профессионально-деятельностный и ценностный компонент*. Студент в период подготовки дипломного проекта проявляет свой уровень художественно-эстетической культуры, профессиональные знания, умения, навыки, мастерство и воплощает дипломный проект на высоком художественно-эстетическом уровне. Проявляется то индивидуальное, что характерно для конкретного студента, появляется художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности – *результативный компонент, профессионально-деятельностный, качественно-личностный и ценностный компонент*.

Через профессиональную самообразовательную деятельность выпускник-дизайнер выходит на *развитие индивидуального стиля дизайнерской деятельности в профессиональной сфере*.

Таким образом разработана и представлена модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи и технология её реализации. Она требовала экспериментальной проверки. Реализация модели требовала необходимого обеспечения высокого уровня художественно-эстетической культуры профессорско-преподавательского состава; мотивированность всех субъектов воспитательно-образовательного

процесса, адаптация в социокультурной среде (различные благотворительные и социальных и др. акции).

Выводы по первой главе

Истоки формирования художественно-эстетической культуры дизайнера получили зарождение в системе подготовки специалистов художественно-эстетической сферы в России и за рубежом. У их истоков стояли выдающиеся художники, определившие становление специалиста и культуры его профессиональной деятельности. В России в начале XX века стала складываться школа подготовки дизайнеров, которая опиралась на истоки подготовки художников, оформителей, монументалистов.

Основными подходами к формированию художественно-эстетической культуры дизайнера стали историко-педагогический; культурологический; личностно-деятельностный; средовый и системный, которые в той или другой степени нашли отражение в исследованиях, посвященных подготовке специалистов художественно-эстетической направленности.

Приоритетными подходами в исследовании формирования художественно-эстетической культуры дизайнера являются: культурологический, определяющий становление и развитие специалиста на основе национальной духовно-нравственной культуры российского общества, и личностно-деятельностный – формирования художественно-эстетической культуры дизайнера происходит в процессе становления индивидуального мастерства дизайнера на основе богатства восприятия объективной реальности и ее воплощении в дизайнерской деятельности.

Художественно-эстетическая культура дизайнера представляет собой социально-педагогическое образование личности дизайнера. Она характеризует богатство его художественно-эстетического восприятия, осмысления и повседневной реализации в профессиональной сфере деятельности,

демонстрирующее красоту материального и духовного мира. Уровнями проявления художественно-эстетической культуры дизайнера выступают: творческий, допустимый, критический. Показателями и критериями оценки уровней проявления художественно-эстетической культуры дизайнера являются: ценностный – богатство усвоенных студентом внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности; чувственный – полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне; профессионально-деятельностный – владение искусством дизайнерской деятельности; результативный – художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности; качественно-личностный – повседневность проявления искусства дизайнерской деятельности.

Живопись как средство формирования художественно-эстетической культуры дизайнера в вузе обладает большим потенциалом в этом многогранном процессе. Она как явление, с одной стороны, является художественно-эстетическим отражением красоты и богатства объективной реальности. С другой стороны, как предмет (дисциплина) отражает богатство усвоенных студентом внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности в его произведении (работе). В живописи проявляется полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии, необходимые дизайнеру для создания выразительного продукта дизайнерской деятельности. Повседневность проявления художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии во взаимосвязи с искусством дизайнерской деятельности студента способствует становлению соответствующей культуры, как качества его личности. Все это позволяет определить живопись как одну из базовых основ овладения студентом искусством дизайна.

Изучение опыта ведущих Российских и зарубежных вузов, осуществляющих подготовку специалистов художественно-эстетического направления, в том числе дизайнеров, показало, что основное внимание уделялось

становлению мастерства художественной деятельности. В каждом из вузов сложился свой опыт и традиции, стиль, заслуживающие внимание.

Для построения эффективного процесса формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи была разработана модель формирования художественно-эстетической культуры дизайнера средствами живописи в вузе и технология её реализации. Технология модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнера средствами живописи носит поэтапный характер и требует проведения экспериментальной проверки. Реализация модели предполагает необходимое обеспечение высокого уровня художественно-эстетической культуры профессорско-преподавательского состава; мотивированность всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, адаптацию в социокультурной среде (различные благотворительные, социальные и др. акции).

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ - ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ

2.1. Организация опытно - экспериментальной проверки технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов- дизайнеров в вузе средствами живописи

Технология реализации модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи получила экспериментальную проверку в УВО Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) с 2017 года по 2022 год. В этом вузе осуществляется подготовка специалистов-дизайнеров с 1998 года.

В настоящее время вузе сложились образовательные и воспитательные традиции, способствующие привлекательности и профессиональной конкурентоспособности вуза в подготовке дизайнеров. Большая часть преподавателей реализует себя в творческой выставочной художественной, дизайнерской и архитектурной деятельности. Около 85% профессорско-преподавательского состава – члены различных творческих союзов. Многие из них являются лауреатами всероссийских выставок, конкурсов, обладателями государственных и других премий.

В МХПИ сформировалась своя база, которая регулярно обновляется и пополняется. Налажено и постоянно развивается взаимодействие между кафедрами, что даёт возможность для различных творческих коллабораций в проектах. Работают творческие мастерские, сложилась условия и благоприятная художественно-эстетическая среда для проверки авторской модели.

В МХПИ существует преемственность в системе непрерывного образования: средне профессиональное, бакалавриат и магистратура,

способствующая сохранению и передаче опыта формирования художественно-эстетической и изобразительной культуры студентов.

Решением кафедры художественных дисциплин была одобрена модель формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи. Это решение было одобрено первым проректором и ученым советом института (апрель 2017 года). В соответствие с ним создана экспериментальная комиссия, которая непосредственно обеспечивала реализацию технологии формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи.

Таким образом, созданы были условия для реализации авторской модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи.

Цель экспериментальной работы – проверить технологию реализации модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи.

Задачи экспериментальной работы:

1. Оценить уровень предрасположенности студентов к творческо-художественной деятельности.
2. Реализовать технологию модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров в вузе средствами живописи.
3. Проанализировать полученные результаты в ходе экспериментальной работы и сформулировать выводы.

Экспериментальная работа осуществлялась в три этапа: констатирующий, формирующий и итоговый.

На констатирующем этапе определена контрольная и экспериментальная группы, проведена диагностика предрасположенности к творческо-художественной деятельности студентов экспериментальной группы, внесены коррективы в программу экспериментальной работы.

На формирующем этапе реализована технология модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров в экспериментальной группе средствами живописи.

На итоговом этапе проанализированы полученные результаты в ходе экспериментальной работы и сформулированы выводы.

В качестве контрольной группы определены результаты оценки художественно эстетической культуры выпускников вуза в течение двух последних лет до выпуска студентов экспериментальной группы. Это связано с тем, что выделить контрольную группу одновременно с экспериментальной в вузе не представлялось возможным, так как организовывать индивидуально-развивающую работу и профессиональное воспитание с одними студентами, а других исключать из этого процесса было не этично.

В качестве экспериментальной группы определены студенты (85 человек) набора 2017 года по направлению подготовки – 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), в том числе юноши – 14,12% и девушки – 85,88%.

Необходимо было провести диагностику предрасположенности к творческо-художественной деятельности студентов экспериментальной группы. Учитывая, что диагностического инструментария такой диагностики не выработано, и ее можно осуществить только посредством определенных проявлений студентов в творческо-художественной сфере, необходимо было разработать специальную методику. С этой целью была сформирована экспертная группа из семи человек, в которую вошли преподаватели профильной кафедры, в том числе и автор.

Экспертная группа разработала методику диагностики предрасположенности к творческо-художественной деятельности студентов. Она предусматривала оценку каждого студента по трем качественным компонентам (характеристикам), которые наиболее полно отражают предрасположенность его в овладении художественно-эстетической культурой дизайнера. К таким компонентам относятся: *чувственный; профессионально-деятельностный и результативный.*

Чувственный компонент. Он позволял оценить полноту и глубину восприятия абитуриентом красоты и гармонии воспроизводимого художественно-эстетического продукта (рисунок, живопись, композиция). Критериями оценки каждого продукта выступали выраженность: полноты и глубины художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в изобразительной деятельности в следующих показателях:

- *рисунок* – натурное изображение полуфигуры человека с руками. Оценивалось выраженность проявления в рисунке: гармоничной композиции, формы, пропорций фигуры, тона и пространства;

- *живопись* – живописная постановка из пяти предметов и четырёх драпировок. В ней оценивалось проявление: выразительность композиции, тонально-цветовых отношений между предметами и средой, формы и колорит;

- *графическое и цвето-графическое задание* – объемно-пространственное и живописно-графическое решение композиции на двух листах. В этом задании оценивалось проявление: чувство объемно-пространственного и живописно-графического мышления, ритм, гармония и цельность.

Профессионально-деятельностный. Этот компонент позволял оценить предрасположенность абитуриента к художественно-эстетической деятельности. Критериями оценки каждого продукта выступали уровень владения искусством изобразительной деятельности в следующих показателях:

- *рисунок* – натурное изображение полуфигуры человека с руками. Оценивалась грамотность построения, с учетом пропорций, законов перспективы и тональной моделировки формы;

- *живопись* – живописная постановка из пяти предметов и четырёх драпировок. В ней оценивалось проявление: грамотности, целостность цвето-тонального решения формы и пространства;

- *графическое и цвето-графическое задание* – объемно-пространственное и живописно-графическое решение композиции на двух листах. В этом задании оценивалось проявление: грамотность, цельность, и выразительность решения.

Результативный компонент. Он позволял оценить художественно-эстетическую выразительность результата продукта (рисунок, живопись, композиция). Критериями оценки каждого продукта выступали: художественно-эстетическая выразительность результата изобразительной деятельности. Этот компонент оценивался по проявлениям в изобразительной деятельности:

– *рисунок* – натурное изображение полуфигуры человека с руками. Оценивалось проявления в нем: завершенности, построения и тонального решения формы, выразительность результата;

– *живопись* – живописная постановка из пяти предметов и четырёх драпировок. В ней оценивалось проявление: завершенности, верное живописное цвето-тональное решение формы и пространства, выразительность результата;

– *графическое и цвето-графическое задание* – объемно-пространственное и живописно-графическое решение композиции на двух листах. В этом задании оценивалось проявление: законченности, целостности и выразительность результата.

Каждый показатель компонента оценивался по 100 балльной шкале. По среднеарифметическому показателю оценивался каждый компонент. По среднеарифметическому показателю оценки компонентов оценивалась предрасположенность абитуриента к художественно-эстетической деятельности. Для обеспечения достоверности, эксперт оценивал самостоятельно каждого абитуриента по показателям трех компонентов, характеризующих его предрасположенность к художественно-эстетической деятельности. Затем по среднеарифметическому показателю трех компонентов определялся балл, который получал абитуриент по предрасположенности к художественно-эстетической культуре.

Максимальный балл составлял – 100 баллов. В институте принято решение о минимальном проходном балле, зачисление осуществляется при наборе абитуриентом 72 баллов. Экспертная комиссия определила следующую дифференциацию студентов по предрасположенности к овладению художественно-эстетической культурой:

91-100 баллов – творческий уровень;

81-90 баллов – допустимый уровень;

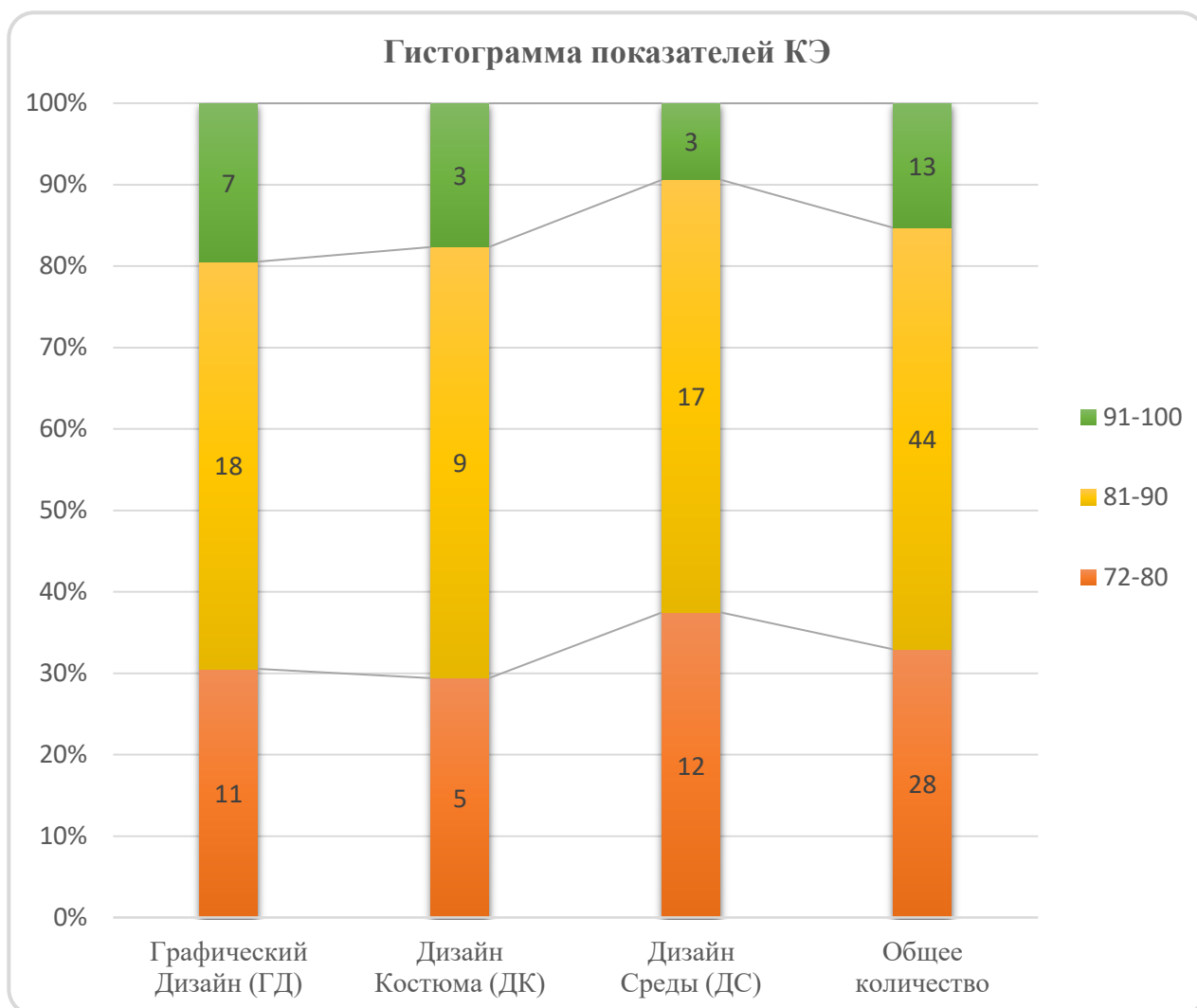
72-80 баллов – критический уровень.

Диагностика студентов, входящих в экспериментальную группу, была совмещена со вступительными испытаниями творческой направленности абитуриентов для поступления на обучение по программе высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата). Эти испытания проводились в три этапа, последовательно, по рисунку, живописи и композиции. Результаты диагностики показателей на констатирующем этапе по профилям (%), представлены в Таблице 2.

Таблица 2. - Результаты диагностики показателей предрасположенности к творческо-художественной деятельности студентов на констатирующем этапе по профилям (%)

Этап	Констатирующий этап (КЭ)							
	ГД		ДК		ДС		Общее количество	
Профили	студент	%	студент	%	студент	%	студент	%
91-100	7	19,44	3	17,65	3	9,38	13	15,30
81-90	18	50,00	9	52,94	17	53,12	44	51,76
72-80	11	30,56	5	29,41	12	37,50	28	32,94
Итого:	36	100	17	100	32	100	85	100

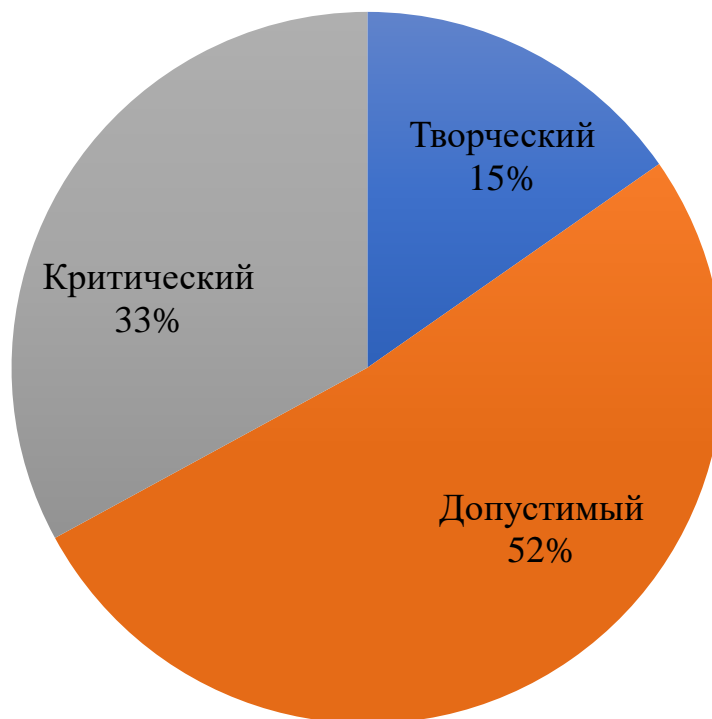
Полученные результаты испытания творческой направленности на констатирующем этапе по профилям (%) определяют уровни зачисленных в вуз студентов, именно они составили экспериментальную группу, для диагностики предрасположенности их к художественно-творческой деятельности (Рисунок 3).

Рисунок 3. - Гистограмма уровней зачисленных студентов по профилям на констатирующем этапе (К.Э.)

Как видим, на констатирующем этапе самый большой процент по всем профилям представлен результатом от 81 – 90 баллов, что соответствует уровню – *допустимый*. Достаточно высоки в процентном отношении результаты по всем профилям от 72 – 80 баллов, уровень – *критический*. Самый маленький процент по всем профилям, особенно на «Дизайне среды» представлен результатом от 81 – 90 баллов, уровень – *творческий*. Наглядное представление о соотношении уровней проявления художественно-эстетической направленности всего потока (общего) студентов 1 курса на констатирующем этапе представлено на Рисунке 4.

**Уровни проявления
предрасположенности к художественно-
творческой деятельности**

Рисунок 4. - Диаграмма экспериментальной группы на КЭ (%)

Анализ представленных данных в Таблице 3 свидетельствует о том, что все студенты, зачисленные для обучения (экспериментальной группы), имеют перспективы для обучения, формирования у них художественно-эстетической культуры дизайнера.

Таблица 3. - Результаты диагностики экспериментальной группы на констатирующем этапе (%)

Уровни проявления предрасположенности к художественно-творческой деятельности	Качественная характеристика экспериментальной группы (%)
<i>Творческий</i>	15,30
<i>Допустимый</i>	51,76
<i>Критический</i>	32,94
Итого:	100

На основе диагностики предрасположенности к творческо-художественной деятельности выделены сильные студенты, чьи показатели художественно-эстетического проявления характеризовались уровнем *творческий*, а также те студенты, чьи показатели носили характер *критический*. Так, среди зачисленных студентов уровня *творческий* выделялись сестры Елена и Алина С. На уровне *критический* были отмечены студент Александр С., Влад К. На методическом совете для таких студентов была определена необходимая корректировка в образовательной и воспитательной работе. Для студентов с уровнем *творческий* были разработаны усложненные задания. Также принято решение активно привлекать сильных студентов уже с 1 курса к участию в выставочной и конкурсной деятельности. Для студентов с уровнем *критический* были разработаны методические задания и предложены факультативы, дополняющие недостаточность в художественной практике. Также были разработаны дополнительные курсы: «Основы изобразительной грамоты», «Копии старых мастеров», «Цвет и его феномены в художественной практике», для желающих углубления знаний, навыков и настроенных на собственное творческое развитие.

Со студентами 1 курса была организована встреча-презентация, на которой выступили ведущие преподаватели, заведующие кафедрами, проректор. Задача этой встречи ознакомление с возможностями развития и профессионального становления в вузе. Раскрытие перспектив формирования профессионального мастерства и художественно-эстетической культуры личности, как их качественной характеристики, по результатам обучения в вузе. Разъяснялась ответственность каждого обучающегося за свое саморазвитие, становление художественно-эстетической культуры и *нравственного долга* перед обществом.

Для обеспечения реализации авторской модели и наиболее полного участия в работе со студентами профессорско-преподавательского состава были проведены: методические семинары «Организация воспитательно-образовательного процесса по формированию художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи в контексте реализации технологии модели на основе современных подходов и инновационных методов».

Практически все преподаватели факультета дизайна являлись слушателями обучающего семинара. Таким образом, профессорско-преподавательский состав факультета был готов к участию в педагогическом эксперименте (Приложение А). В процессе организации программных мероприятий на констатирующем этапе педагогического эксперимента согласно модели (параграф 1.4.) был включен в действие механизм мониторинга.

Изложенное позволило перейти к реализации авторской модели формирования формированию художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.

Таким образом, подготовлены все необходимые материалы для обеспечения реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи в вузе.

2.2. Реализация технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи

Реализация технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи носила целенаправленный, поэтапный характер – формирующий этап опытно-экспериментальной работы. Поэтапность технологии ориентирована на обеспечение наиболее полной реализации разработанной автором модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.

Разделение на этапы практической деятельности носила условный характер, с учетом обеспечения задач становления художественно-эстетической культуры дизайнеров. Как отмечалось в параграфе 1.4., такими этапами были: адаптация и мотивация; овладение средствами живописи; становление индивидуального стиля; актуализация опыта дизайнерской деятельности; развитие индивидуального стиля дизайнерской деятельности.

Первый этап реализации технологии – адаптации и мотивации студентов. Этот этап начинался на первом курсе, с первого дня обучения студентов. Его направленность определялась потребностями работы со студентами по стимулированию их адаптации к вузу, ознакомить выпускника общеобразовательной школы с правилами, порядком и традициями вуза. Одновременно на этом этапе важно было содействовать мотивированию каждого студента на овладение им художественно-эстетической культурой дизайнерской деятельности. Эти два явления формируются одновременно, данные задачи лежали на преподавателях кафедры Художественных дисциплин.

На этом этапе проводился настрой студента на понимание *нравственной ответственности* за выбор профессии и необходимости формирования высокого уровня художественно-эстетической культуры, как качественного проявления профессионального мастерства и успешности в дизайнерской деятельности.

Преподавателями кафедры Художественных дисциплин с первого вводного занятия раскрывали особенности *учебной* деятельности по овладению базовыми художественными предметами («Цветоведение», «Академическая живопись», «Академический рисунок», др.). А также представляли студентам возможности развития и проявления во *внеучебной* деятельности (выставки, конкурсы, вечера набросков, выездные пленэры, и др.) в вузе. Преподаватели кафедры ориентировали и мотивировали обучаемых на овладение изобразительной грамотой – основы их профессионального мастерства, на овладение искусством дизайнерской деятельности и культурой труда.

Заслуживает внимания «Музейная практика», она как обязательная включена в учебную программу и проходила на протяжении первых двух семестров, погружала студентов в художественно-эстетическое пространство разных музеев и мотивировала на восприятие прекрасного. В процессе прохождения практики студенты могли ознакомиться с музеем (музеем-усадьбой, галереей и т.п.), как институтом хранения и представления художественно-эстетического наследия, посетив самостоятельно не менее десяти музеев. В отчете практиканта фиксировался полученный опыт, впечатления, а также давалась

художественно-эстетическая оценка музейного пространства, атрибутов и экспонатов в аспекте дизайна (в соответствии с профилем). Затем, на основе полученных впечатлений, знаний, др., студенты использовали этот опыт при создании нового продукта в сфере дизайна (в соответствии с профилем).

Преподаватели кафедры Художественных дисциплин вместе со студентами выходили на самые интересные выставки и музеи, проявляя личный интерес к тематике (к личности мастера, художественному направлению, др.). Позже, происходил обмен мнением и впечатлением от увиденного. В процессе профессионального воспитания на занятиях по художественным дисциплинам преподаватели мотивировали и стимулировали студентов на повышение уровня изобразительной грамоты, совершенствование мастерства.

Этап адаптации и мотивации по продолжительности занимал от одного – двух месяцев, до семестра. В процессе этапа адаптации и мотивации на заседании методического совета кафедры проводились мероприятия корректирующего характера. Так, был приглашен психолог по работе со студентами, он выступил с сообщением об особенностях подросткового и пост подросткового возраста у современных студентов, рассказал с какими трудностями личностного характера они сталкиваются, как помочь личности студента легче адаптироваться в новой среде вуза. О необходимости повышения культуры взаимодействия с учетом психологии подростка.

По завершении этапа адаптации и мотивации на заседании кафедры проведен анализ трудностей данного этапа. Педагогами кафедры отмечены некоторые сложности и в адаптации, и в мотивации. Это наличие у некоторых студентов инерции, которой подвержены обучающиеся, привыкшие к школьной системе. Они не сразу адаптировались, не проявляли себя, им необходимо дополнительное время. На этом этапе проявились трудности с разобщенностью студентов, сложности с формированием коллектива. Сложности с мотивацией у студентов на формирование художественно-эстетической культуры тоже имели место по схожим причинам. Возникла необходимость дополнительного внимания педагогов как к коллективу группы, так и к каждому студенту в отдельности,

повышение культуры взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса. На методическом совете обсуждались трудности этого этапа, где была рекомендована консолидация усилий всех педагогов с учетом потребностей формирования художественно-эстетической культуры дизайнера.

Второй этап – овладение средствами живописи. На этом этапе значимое место отводилось использованию образовательного потенциала дисциплин «Цветоведения» и «Академической живописи», решались специальные задачи: постепенно погружать студентов в восприятие красоты и богатства окружающего мира, воспитывать умение глубоко ощущать, чувствовать, воспринимать, а также овладевать средствами живописи.

Так на занятиях по «Цветоведению» обучение и развитие цветового восприятия строилось через практический, чувственно переживаемый опыт. Студенты знакомились с цветом и его особенностями практически (писали им на бумаге). Они работали с каждым цветом по отдельности, чтобы затем создавать цветовые композиции согласно заданным темам на основе цветовых ассоциаций. Непосредственная работа с цветом способствовала качественному восприятию и познанию эмоционального, психофизиологического, когнитивного характера цвета и его феноменов. Таким образом стало возможным обеспечить глубокое и сознательное ощущение студентами характера каждого цвета, открытие через личный, чувственно переживаемый опыт цветовых феноменов. Это формировало умение использовать все аспекты влияния цвета (физические, физиологические, и психологические) в проектной деятельности, поскольку в ней учитываются все факторы. Знания и опыт на занятиях по цветоведению стали фундаментом для художественных профильных дисциплин и формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи. Коллективное обсуждение сделанных на занятии работ по дисциплине «Цветоведение» было обязательной частью обучения и дало студентам дополнительную мотивацию.

Для успешного овладения средствами живописи на занятиях «Академической живописи» преподаватели ставили эстетичные, выразительные и

красивые по цвету постановки (натюрморты) для каждой темы учебной программы, уделяя этому специальное внимание. Данный вопрос был поставлен и определен на методическом совете кафедры. Каждый из педагогов, при выставлении натюрмортов и натуральных постановок (позирование живой модели), внес свой вклад, придавая особое значение эстетической и художественной составляющей.

Обучение под руководством опытных преподавателей на основе индивидуального подхода, природо и культуросообразности, способствовало овладению техникой и приемами акварельной живописи (первый курс пишет акварелью). Специфические возможности акварели имеют свои особые выразительные художественно-эстетические качества (прозрачность, воздушность, легкость). Овладевая живописной грамотой, техникой письма, студенты развивали не только чувство цвета, композиции, но и художественно-эстетический вкус, чувство прекрасного.

Важной составляющей процесса формирования художественно-эстетической культуры средствами живописи являлось самообразовательная деятельность студентов. Практические знания и навыки по «Цветоведению» и «Академической живописи» закреплялись в самостоятельной домашней и творческой работе. У студентов укреплялись навыки восприятия, воспитывалось творческое отношение к предмету, шло личностное развитие.

Так студентки, Елена и Алина С., (упомянутые в п. 2.1), с первых дней проявили высокую мотивацию к обучению, восприимчивость к прекрасному, творческую активность и включились в выставочную деятельность (конкурс работ по Японии). Они уже с первого семестра первого курса стали участвовать в конкурсной деятельности. Отнеслись серьезно и подготовили творческие работы, которые и по итогам конкурса, проведенного весной 2017 года, заняли призовые места. А в 2018 году их работы высоко оценили в Японии. По признанию японского жюри они номинировались как лучшие и были награждены подарками от японской стороны.

Ярким и интересным опытом для студентов и педагогов (участвующих в мероприятии) стали тематические вечера набросков. Идея мероприятия, ставшего уже традиционным, возникла у руководства вуза и кафедры Художественных дисциплин. Одним из инициаторов вечера набросков, выступил автор опытно-экспериментального исследования. При большой поддержке ректората вместе с пиар отделом удалось создать яркий, запоминающийся, эксклюзивный проект. Его основной задачей было вовлечь в творчество, в изобразительную деятельность, наибольшее количество студентов, мотивировать их на активное овладение изобразительной грамотой. Вовлечь в регулярное рисование набросков и зарисовок, способствуя таким образом формированию художественно-эстетической культуре студентов.

Автор исследования была и является одним из организаторов и основной ведущей этих мероприятий. Каждый проект ярко и креативно раскрывал свою тему. Так, при подготовке вечера набросков «Студия балета», в учебной мастерской была воссоздана балетная студия со станками (поручнями), приглашены профессиональные балерины. Они создали атмосферу балета, красиво двигались, вставляли в танцевальные позы. Звучала классическая музыка (П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, др.). Студенты, гости, педагоги были вдохновлены и очарованы красотой и пластикой движения. Атмосфера прекрасной музыки, пластика балета, красота движений вошли во многие наброски.

Тематика вечеров набросков была разнообразнейшая: «Звезды рока», «Африка», «Азия. Белый тигр, Красный дракон», «Поединок», «Венеция», и др. Каждый вечер отличала своя особая атмосфера, создающая творческий настрой и желание воспроизвести красоту образов и смыслов [209]. По завершении творческого процесса эскизирования были отобраны самые интересные наброски и эскизы в различных номинациях. Авторы лучших работ премированы, а по итогу каждого вечера были организованы выставки. Стоит отметить, что вечера набросков вызвали большое воодушевление у студентов всех курсов и всплеск творческого проявления. Это выразилось в качестве самих набросков, увеличения

их количества на просмотрах (промежуточная аттестация по художественным дисциплинам) и повышении уровня живописных и графического навыков.

Возможность овладения средствами живописи активно проявляется также в конкурсной и выставочной деятельности. Ей принадлежала важная роль в реализации потенциала средств живописи. Выставки и конкурсы носили регулярный и тематический характер. Направленность тематики преимущественно связана с реализацией потенциала средств живописи для решения художественно-творческих задач, со становлением художественного мышления у студента.

Значительное место в реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи занимает, ставшая традиционной, Международная конференция «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация». К данной конференции студенты под руководством кафедры Художественных дисциплин ежегодно готовят выставку «Образ Родины».

Основной целью участия в конференции с творческими работами стала миссия по воспитанию творческого духа, реализация исследовательского потенциала в художественно-эстетических поисках студентов и формирование художественно-эстетической культуры. Ведущая роль в подготовке студентов-дизайнеров к участию в выставке и конкурсах была отведена профессорско-преподавательскому составу. Каждый педагог во время индивидуальных консультаций, при подготовке творческого проекта (живописи, графики, коллажа, др.) к выставке проводил воспитательно-образовательную работу с каждым из своих студентов (в группах, в которых проводил занятия). Необходимо отметить, что такого рода сотрудничество преподавателя и студента привело к качественному творческому объединению всех участников воспитательно-образовательной технологии формирования художественно-эстетической культуры средствами живописи. «Процесс подготовки выставочной экспозиции многоэтапный, включал:

– подготовительный этап – выработка положения выставки и организация выставочной деятельности;

– основной сущностный этап – сам процесс создания творческой работы, которая у студента-дизайнера связана с художественно-образным мышлением, зарождением композиционного замысла, созданием образа, идеи.

Первые пробные форр-эскизы прорабатывались под руководством преподавателя, и после детального обсуждения и утверждения лучшего из них, студент создавал итоговый эскиз;

– завершающий этап – завершение и оформление выставочной работы как итог всего творческого цикла.

– финальный этап – это деятельность комиссии по оценке представленных конкурсных работ и публичное официальное награждение лауреатов» [245].

Проведение выставочно-конкурсных мероприятий («Лучший живописец», «Лучший рисовальщик», «Декоративный натюрморт», др.) показало, что они активно стимулирует студентов к художественно-творческой деятельности. Выставочный проект дал мотивированным студентам всех уровней (творческий, допустимый, критический) возможность проявить себя и развить свои личностные, творческие качества (художественно-образное мышление, творческую фантазию, волю и организованность в достижения творческого результата). Так, студент Александр С. (п. 2.1.) показал интересную идею, где сумел проявить креативность мышления и вкус. Он открыл в себе новые творческие возможности, которые стали «топливом» дальнейшего активного развития. Этот творческий старт привел его к потребности активнее развивать самого себя и к высоким показателям по завершению обучения.

Творческая выставочная и конкурсная деятельность способствует развитию у студента навыков работы с цветовыми и графическими композициями, что в конечном итоге приводит к активному становлению его индивидуального стиля и формированию художественно-эстетической культуры. Подобная совместная художественно-выставочная деятельность требует творческого усилия, душевно-духовного напряжения, последовательности, творческо-эмоционального заряда

как от преподавателя, так и студента, и тем самым повышает качественный уровень процесса формирования художественно-эстетической культуры студентов дизайнеров средствами живописи [248].

Выставочная деятельность позволила объединить коллектив педагогов разных кафедр в совместной деятельности по реализации социально-педагогической технологии. В работу со студентами младших курсов активно вовлекались старшекурсники, проявившие себя в дизайнерской деятельности (кураторы). Совместные коллаборации активизировали развитие дизайнерских проектов. Выездные пленэры в конце учебного года также включены в программу по реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи.

Пленэр, как форма воспитательно-образовательного занятия, наиболее привлекательна и интересна для студентов. Выход на природный ландшафт – важный момент в развитии восприятия будущего дизайнера, так как природа является важнейшим учителем человека, его эмоционального мира и духовно-нравственного сознания. Особенно интересны были выездные пленэры за рубеж или в регионы России (Черногория, Турция, Карелия, Пятигорск). По итогам поездки устраивались выставки в стенах вуза [187].

Цель проведения летней учебной практики (пленэр) со студентами I и II курсов – углубление и закрепление практических знаний, умений, навыков, полученных по базовым дисциплинам («Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение», др.), способствующим как развитию творческого потенциала, так и повышению уровня художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров. Задачи, которые ставятся перед студентами:

– изучение законов пленэрного освещения и цвета, перспективы и целостность их понимания для практического применения в учебной и творческой работе;

- выработка навыков самостоятельного выстраивания композиционных сюжетов, использование технических возможностей различных материалов для передачи образа, характера, настроения композиционного сюжета;

- раскрытие творческого потенциала обучающегося и формирование его художественного мышления с использованием индивидуального подхода и системы поощрений;

- социализация личности студента-дизайнера в процессе совместного обучения и деятельности на пленэре;

- повышение художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров и культуры в целом.

Таким образом, исследование цветовых отношений пленэра, наблюдение цветовых феноменов, изучение природных форм, поиск выразительных средств их передачи, органично завершали вышеобозначенные этапы [187]. Стадия овладения средствами живописи занимала первый и второй курс.

В процессе формирования художественно-эстетической культуры средствами живописи, на втором этапе реализации технологии регулярно проводились заседания методического совета кафедры, корректирующего характера. Анализировались сложности овладения средствами живописи у обучающихся. К таким сложностям относились: недостаток мотивации на овладение средствами живописи; недостаточное развитие личности студента (некоторый инфантилизм), студенты с уровнем *критический* не всегда справлялись с заданиями; необходимость опровержения мнения, бытующего у некоторых обучающихся: «что дизайнеру не обязательно уметь рисовать, достаточно насмотренности», др.

На заседании кафедры было принято решение о необходимости регулярной мотивации студентов на активное участие в освоении художественных дисциплин и работу по профессиональному саморазвитию в учебной и во внеучебной деятельности, направляемой педагогами кафедры. Стоит отметить, что большую помощь в мотивации на овладение средствами живописи оказывала внеучебная деятельность, поскольку наглядно раскрывала возможности мотивированных и

хорошо рисующих студентов в своей самореализации. Эти студенты, как правило, были *творческого* и *допустимого* уровня, а иногда и *критического*. По результатам участия в этих мероприятиях получили награды, дипломы, призы. Их работы были оценены и представлены на выставках (как на площадке в корпусах МХПИ, так и выставочных залах). Они повысили собственную самооценку, а вместе с ней и мотивацию для дальнейшего овладения средствами живописи и формирования своей художественно-эстетической культуры (пример с Александром С. приведен выше).

На методическом совете обсуждались возможности преодоления трудностей этапа овладения средствами живописи, повышения действенности формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи. Важной частью этих этапов стало мотивирование и стимулирование активности студентов в восприятии богатства живописи и реализации его в своей художественно-дизайнерской деятельности в соответствии с профессиональной направленностью. Художественные дисциплины стали базисом и опорой в их развитии.

Этап становления индивидуального стиля дизайнерской деятельности начинался на втором семестре второго курса и продолжался на первом семестре третьего курса. Со второго курса происходит постепенный переход от *этапа овладения средствами живописи к этапу становления индивидуального стиля дизайнерской деятельности*. Он – основа формирования будущего профессионала, его индивидуального стиля через воплощения проектных идей. Наиболее продуктивно поддерживался дисциплинами по профилям Графический дизайн, Дизайн костюма, Дизайн среды: «Специальная живопись», «Специальный рисунок», «Проектирование», «Основы проектной графики», «Композиция в компьютерной графике», «Основы профессионального мастерства», «Ландшафтное проектирование», «Визуальное проектирование», «Стилистика в проектировании интерьеров», «3D-моделирование костюма», «Выполнение проекта в материале», и др.

К этому времени студенты завершили, согласно учебной программе, освоение художественных дисциплин, заложивших основы художественного мышления и навыки изобразительной грамоты. И все предметы с третьего курса направлены на основную базовую дисциплину будущей специальности – «Проектирование». С этого периода специализации *полностью* разделяются, у каждого профиля прорабатывается своё направление в формировании будущего профессионала, его мастерства и художественно-эстетической культуры.

На основе полученной художественной базы, студенты «Графического дизайна» решали профессиональные задачи, проявляющие уровень их художественно-эстетической культуры. Используя первичные средства живописи и графики: точку, линию, цвет, а также их производные – пятно, штрих, цветовых ассоциаций, они создавали в двумерном пространстве плоскости листа зрительные образы, через которые транслировали идеи, смыслы, ценности, преобразующие визуальное пространство. В процессе обучения студенты осваивают инфографику, шрифт, учатся создавать фирменный стиль, плакаты, афиши, различные упаковки и торговые марки. Они иллюстрировали и оформляли книги и журналы, рекламные и мультимедийные продукты (игры, сайты, приложения).

Студенты «Дизайна костюма» создавали эскизы костюмных образов, задавали их цветовое решение, на основе которых разрабатывали авторские и промышленные коллекции одежды и аксессуаров. Со 2 курса каждый семестр завершается отчетным показом проектных работ (моделей и коллекций). Они стремились пройти творческий отбор для участия в показе, поскольку – это одно из самых важных событий для студентов кафедры «Дизайн костюма». На показ приглашаются гости: известные дизайнеры, представители различных брендов, производственники, медийные лица, критики, коллеги, дающие обратную связь и импульс к дальнейшему развитию.

Студенты «Дизайна среды» на основе выполненных вручную эскизов и современных компьютерных программ создают дизайн интерьера, арт-объекты, предметно-пространственные комплексы и декорации. Таким образом, студенты

старших курсов на занятиях по проектным предметам погружаются в глубокое изучение профессии. Этот этап особенно требует от студента самодисциплины, самомотивации и личностного развития, чтобы стать мастером-профессионалом с высоким уровнем художественно-эстетической культуры.

Этап становления индивидуального стиля дизайнерской деятельности характеризуется поиском студентами художественных методов для решения дизайнерских задач, актуализацией художественного мышления. Такие возможности предоставлены также и в профессиональной конкурсной деятельности.

На этапе актуализации опыта дизайнерской деятельности, особое место в реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры средствами живописи занимают Международные, Всероссийские конкурсы, выставки и форумы – проекты, поскольку в них участвуют студенты с *творческим* и *допустимым* уровнем проявления художественно-эстетической культуры. Они представляют лицо вуза, имеют возможность попробовать свои силы, оценить уровень студентов других вузов на городском, Всероссийском и Международном уровне.

Организацией студентов на участие в этих конкурсах занимаются выпускающие кафедры. Вместе с преподавателями проектных дисциплин, с третьего курса студенты готовились к конкурсам. Сильные студенты с уровнем «творческий» становились обладателями наград российских и международных конкурсов, таких как Международный студенческий конкурс упаковки «Заводной Апельсин», Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Русский силуэт», всероссийский студенческий конкурс социальных проектов «Медиа Класс», студенческий конкурс социальной рекламы «Твой Взгляд», конкурс молодежных проектов в сфере креативных индустрий в рамках «Российской креативной недели», конкурс графического и коммуникативного дизайна «Культпросвет», Всероссийский фестиваль «Драйверы развития современного города»; Международный конкурс молодых дизайнеров «Fashion style» и др. [209].

Следует отметить высокий профессиональный уровень преподавателей-мастеров дизайна, ведущих проектные дисциплины. Большая профессиональная практика и педагогический опыт оказывает качественное влияние на формирование дизайнера. Участие в профессиональных конкурсах – возможность для студента проявить своё индивидуальное творческое начало, расширить кругозор. Для педагога – реализация многолетнего опыта работы, участия и побед со студентами в выставках и фестивалях.

Для студентов организуются мастер-классы (печать на 3D станке, создание украшений и аксессуаров, печать на сумках-шопперах, демонстрация различных живописных и графических техник, др.), в основном по специализациям. Выступают мастера, педагоги, выпускники, чаще всего это происходит на «Днях открытых дверей». А также проводятся мастер-классы объединяющие все специализации.

Особенно интересен опыт проведения мастер-классов по каллиграфии, кимоно-шоу и икебана с японскими коллегами из Токио. Он объединил все профили и уровни образования и вдохновил большое количество студентов и педагогов. Мастер-класс позволил студентам повысить информированность и культурную эрудицию; расширить восприятие японской культуры, искусства, традиций; проявить личностное творческое отношение к особенностям японского искусства; пропустив через свое восприятие культурные образцы японского искусства, для их художественно-творческой переработки (Приложение Б).

Знакомство с японской каллиграфией вдохновило на создание выставочного проекта «Укиё-э и японская культура». Была организована серия экспозиций студенческих работ в стенах вуза и на базе городских площадок. Выставочный культурологический проект «Укиё-э и японская культура» стал ежегодным и традиционно проводится с 2014 года по настоящее время. Итогом развития этого проекта стала поездка с выставкой творческих работ студентов в Японию в октябре 2022 года. Выставка была представлена в галерее «Наримасу», префектуре Итабаси, Токио.

Важной творческой мотивацией для развития личности студентов-дизайнеров и формирования их художественно-эстетической культуры являются организованные факультетом творческие встречи с ведущими специалистами в области культуры и искусства и выпускниками. Подобные встречи являются для многих студентов творческим импульсом для саморазвития. В общении с личностями высокой культуры происходит активный обмен информацией, опытом, идеями, творческой заряженностью (Приложение Б).

Для актуализации опыта дизайнерской деятельности, вуз представлял студентам возможность участвовать в реальных проектах под руководством педагогов (Таврида, роспись стен в 1 МОКК, др.). Преподаватели и студенты МХПИ принимали активное участие в различных благотворительных и социальных акциях, которые придавали воспитательной деятельности нравственную направленность.

Социальные акции – позитивный вклад студентов-дизайнеров и их преподавателей в социальную составляющую жизни вуза, города Москвы и российских регионов, вклад в развитие патриотизма подрастающего поколения (Приложение Б).

Третий курс завершается прохождением производственной практики. У студентов была возможность самостоятельно выбирать ее место проведения. Выбор достаточно широк: издательство, типография, рекламное агентство, ателье, швейное производство, дизайн-бюро, архитектурная студия, др. Производственная практика приближала студента к реалиям профессии, проявляла сильные стороны, специфику профессии и становление индивидуального стиля дизайнерской деятельности каждого студента.

Этап актуализации опыта дизайнерской деятельности охватывал второй семестр третьего курса и четвертый курс. Назначение этого этапа означало дать студенту возможность качественного усвоения профильных дисциплин через актуализацию опыта в учебной и внеучебной деятельности, прийти к развитию индивидуального стиля дизайнерской деятельности. За период прохождения первого, второго и третьего этапов реализации опытно-экспериментальной

технологии произошёл качественный скачек в развитии личности у основной группы студентов.

Выпускающие кафедры активно направляли лучших студентов на профессиональные конкурсы, фестивали, др. Было важно дать студенту практическое применение умениям, знаниям, навыкам дизайнерской деятельности. В процессе подготовки к конкурсам с ними работали мастера дизайна. Анализ трудностей данного этапа показал, что мотивация студента важна и необходима для стимулирования становления личности. На этапе *актуализации опыта дизайнерской деятельности* некоторые студенты с уровнем *критический* перешли в категорию *допустимый* и единицы в *творческий*. Анализ положительной динамики показал, что мотивация и постоянная поддержка студентов на каждом этапе технологии, помогли раскрыться сильным сторонам личности студентов. Были свои трудности, связанные с тем, что часть студентов уже стала работать параллельно с учебой, но не всем удавалось устроиться по специальности, что снижало возможность профессионального и творческого роста. На методическом совете обсуждались трудности этого этапа, где была рекомендована консолидация всех педагогов на совместные усилия.

На седьмом семестре четвертого курса завершаются учебные дисциплины и реализуется преддипломная практика. Важная часть этого этапа – подготовка дипломного проекта вместе с научным руководителем. Как уже было сказано выше, в МХПИ высокий уровень профессионального мастерства у всех педагогов, в том числе и дизайнеров, ведущих проектные дисциплины. Студенты с уровнем *творческий* имеют возможность сами выбирать научного руководителя наиболее близкого по направленности интересов и проявлению в профессии. Дальнейшая работа строится с учетом проявленных сильных сторон у студента, выстраиванием индивидуально-корректировочной деятельности вместе с научным руководителем. Значимой частью подготовки дипломного проекта является выбор темы выпускной квалификационной работы. Она отражает личность студента, его возможности, склонности, профессиональный интерес и его художественно-эстетическую культуру. В период подготовки дипломного

проекта у студента имеется возможность проявить профессиональные знания, умения, навыки, мастерство, и воплотить дипломный проект на высоком уровне, проявив свой уровень художественно-эстетической культуры.

Таким образом, реализация технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров состоит из четырех этапов, реализуется через принципы индивидуального подхода, системности, целостности, природосообразности, культуросообразности, организована через учебно-воспитательный процесс и профессиональное воспитание с включением механизма мониторинга, в специально организованной среде для получения результата – высокого уровня художественно-эстетической культуры выпускника дизайнера.

2.3. Результаты реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи

На итоговом этапе опытно-экспериментальной работы проведена диагностика тех же качественных характеристик проявления художественно-эстетической культуры выпускников и использованы те же методы, что и на констатирующем этапе. На этом этапе оценка осуществлялась по *продукту*, подготовленному выпускниками в качестве выпускной квалификационной работы. Диагностика проводилась той же экспертной комиссией, что и на констатирующем этапе.

Экспертная комиссия оценивала компоненты: *чувственный; профессионально-деятельностный и результативный*. При диагностике учитывалась специфика профилей выпускников, которая нашла отражение в их выпускных квалификационных работах. Такой подход позволил более предметно оценивать представленный выпускниками художественно-эстетический продукт – выпускную квалификационную работу.

В качестве выпускной квалификационной работы *выпускники «Графического дизайна»* разрабатывали печатные, интерактивные и интернет-проекты – это фирменный стиль, дизайн книг и журналов, рекламные афиши и плакаты, упаковку для различных брендов, и мультимедиа (сайты, приложения). Их продукт демонстрировался аттестационной комиссии в виде зрительного образа на планшетах, экране проектора, пр. Задача проектов – преобразование визуального пространства для транслирования идей, ценностей, смыслов выбранной темы. В созданных проектах был проявлен уровень художественно-эстетической культуры выпускника.

Чувственный компонент в выпускной квалификационной работе оценивался чувственной составляющей дипломного проекта и качеством исполнения. Критериями оценки для экспертной комиссии этого компонента в высшей квалификационной работе выступили *выраженность: полноты и глубины художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне*. Особенности оценки компонентов, с учетом профиля выпускников и продуктом высшей квалификационной работы, представлены ниже:

- композиционная выразительность и гармоничность проекта;
- богатство и красота тонально-цветового решения проекта;
- чувственная выраженность образа, идеи, смысла проекта.

Каждый выпускник распаковывал содержание идеи своего проекта-продукта, проявляя профессионализм, наработанный вкус, свои эстетические особенности и художественные умения. Члены экспертной комиссии выделяли и оценивали каждого выпускника независимо друг от друга.

Следующий компонент, оцениваемый экспертной комиссией у выпускников – *профессионально-деятельностный*. Он оценивался профессионализмом и степенью проработанности дипломного продукта. Критерием оценки этого компонента в высшей квалификационной работе выступила *выраженность владения искусством дизайнерской деятельности*. Для каждого профиля были свои особенности оценки этого компонента, в связи с его спецификой.

Дипломный продукт выпускников «Графического дизайна», (информация о форме его представления предоставлена выше) оценивался показателем *профессионально-деятельностного компонента* в следующем:

- композиционная грамотность и выразительность проекта;
- целостность цвето-тонального решения проекта;
- креативность решения, выраженность образа и идеи.

Большая часть выпускников «Графического дизайна» проявили навыки владения композицией и формой, культурой в работе с цветом и в творческом выражении идеи проекта. Экспертной комиссией было отмечена профессиональная грамотность, владение предметом, культурой подачи материала выпускниками «Графического дизайна».

Третий компонент художественно-эстетической культуры выпускника – *результативный*, оценивался по *результатам проявления в дизайнерской деятельности*. Критерием оценки этого компонента в высшей квалификационной работе выступила художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности.

Показатели *результативного компонента* для всех профилей проявились в следующем:

- завершенность и выраженность идеи;
- выразительность цветового решения идеи;
- выразительность и художественность результата.

Экспертная оценка показала, что *результативный* компонент выпускников «Графического дизайна» был высок, отвечал показателям «творческий» и «допустимый» у выпускников. Таким образом, сравнительный анализ проявления *чувственного; профессионально-деятельностного и результативных компонентов* позволил определить уровень проявления художественно-эстетической культуры выпускников профиля «Графический дизайн» (Таблица 4).

Оценивая проявление основных показателей художественно-эстетической культуры выпускников «Графического дизайна» 2021 года, отметим, что большая часть дипломов отвечала основным требованиям экспертной комиссии. На

констатирующем этапе технологии было 50,00% студентов уровня «допустимый», на итоговом этапе 11,11% выпускникам удалось подняться на уровень «творческий», что привело к показателю – 61,11%.

Таблица 4. - Результаты проявления художественно-эстетической культуры выпускников Графического дизайна по итогам экспериментальной работы (%)

Уровни проявления художественно-эстетической культуры	Экспериментальная группа	
	Констатирующий этап	Итоговый этап
Творческий	19,44	61,11
Допустимый	50,00	27,78
Критический	30,56	0
Выбывшие по разным причинам		11,11
Итого:	100	100

Выпускникам, на констатирующем этапе имевших уровень «критический» – 30,56%, удалось проявить себя и прийти к качественному результату «допустимый» – 27, 78%, который свидетельствовал о формировании у них художественно-эстетической культуры дизайнера. Имели место отдельные выпускники – 11,11%, которые в силу разных причин объективного характера, в том числе и пандемии, не показали тех результатов, на которые рассчитывали и они и преподаватели, академический отпуск взяли – 8,33%, были отчислены – 2,77 %. Выпускникам, на констатирующем этапе имевших уровень «критический» – 30,56%, удалось проявить себя и прийти к качественному результату «допустимый» – 27, 78%, который свидетельствовал о формировании у них художественно-эстетической культуры дизайнера. Имели место отдельные выпускники – 11,11%, которые в силу разных причин объективного характера, в том числе и пандемии, не показали тех результатов, на которые рассчитывали и они и преподаватели, академический отпуск взяли – 8,33%, были отчислены – 2,77 %.

Следующий профиль представляли *выпускники «Дизайна костюма»*. На защите диплома ими были представлены продукты: авторские и промышленные

коллекции одежды и аксессуаров. Они создавали образы в виде изделий и эскизы на планшетах, демонстрировали их на показе (дефиле, экран проектора). Задача проектов – представить богатство видения, творческой фантазии, навыки и умения специалиста индустрии моды, для транслирования идей, ценностей, смыслов. Оценивались, в соответствии с профилем продукта (коллекция одежды),

показатели чувственного компонента:

- композиционная выразительность, гармоничность коллекции;
- богатство и красота тонально-цветового решения коллекции;
- чувственно-индивидуальная выраженность образа, идеи, смысла коллекции.

Каждая представленная коллекция выпускника имела свое индивидуальное лицо, отражала *полноту и глубину художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне одежды*. Представленная коллекция и модели выявляли вкус, наработанный у выпускника, эстетические особенности и предпочтения, уровень его художественно-эстетической культуры. Это выразилось в стиле, цветовом решении, в содержании образа, понимании современности автором.

Среди большого числа выпускников с хорошими и высокими показателями *чувственного компонента*, были и такие, чьи работы не отличались достаточным художественно-эстетическим восприятием красоты, в них содержались элементы «кича», были вопросы к тонально-цветовому решению и смысловому содержанию коллекции.

Профессионально-деятельностный показатель дипломного продукта выпускников «Дизайна костюма» (информация о форме его представления предоставлена выше) также демонстрировал *выраженность владения искусством дизайнерской деятельности*. Критериями оценки этого компонента в высшей квалификационной работе выступили:

- грамотность композиционного решения, выразительность пропорций и силуэта изделий коллекции;
- целостность стиля тонально-цветового решения коллекции;

– выразительность и индивидуальная выраженность образа и идеи.

Экспертная оценка показала, что **результативный компонент** выпускников «Дизайна костюма» тоже был достаточно высок, отвечал показателям «творческий» и «допустимый» у подавляющего числа выпускников. Большая часть представленных высших квалификационных работ выпускников были интересны в образности решения, обладали профессионализмом исполнения и выразительностью и художественностью результата.

Экспертная комиссия, оценивая проявление основных показателей художественно-эстетической культуры выпускников Дизайна костюма 2021 года, отметила, что у большей часть группы выпускников также достаточно полно были проявлены компоненты: *чувственный, профессионально-деятельностный и результативный* (Таблица 5).

На констатирующем этапе технологии у 17,65% студентов Дизайна костюма уровень проявления определялся как «допустимый», 41,17% из них, к выпуску, удалось перейти на уровень «творческий», их дипломные работы были отмечены как наиболее интересные и перспективные.

Таблица 5. - Результаты проявления художественно-эстетической культуры выпускников Дизайна костюма по итогам экспериментальной работы (%)

Уровни проявления художественно-эстетической культуры	Экспериментальная группа	
	Констатирующий этап	Итоговый этап
Творческий	17,65	58,82
Допустимый	52,94	11,76
Критический	29,41	17,66
Выбывшие по разным причинам		11,76
Итого:	100	100

В процессе опытно-экспериментальной технологии эти студенты проявили себя творчески как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Они участвовали в мероприятиях (параграф 2.2.), добились результатов, которые мотивировали их на дальнейшее развитие и саморазвитие. Несмотря на сложный

опыт обучения в пандемию, часть студентов с уровнем «творческий» и «допустимый» продолжала учиться, развиваться и заниматься саморазвитием. Так у выпускника с уровнем «творческий», Алины С., на защите диплома была представлена роскошная коллекция, поскольку она уже со 2 курса обдумывала и прорабатывала варианты этой идеи. Она проявила себя как личность, была мотивирована и усердна в учебной деятельности, а также с первого курса участвовала в различных мероприятиях (выставках и конкурсах). Студенты, которые направляли усилие на саморазвитие и самообразование, сумели прийти к хорошим результатам в профессиональном развитии и в становлении своей художественно-эстетической культуры.

Стоит отметить, что, не всем выпускникам удался переход из позиции «критический» в «допустимый», тем не менее на констатирующем этапе опытно-экспериментальной технологии уровень «критический» был отмечен у 29, 41%, а на итоговом этапе снизился до 17,66 %, уменьшение на 11,75%, в том числе и за счет перехода на более высокий уровень. К сожалению, часть студентов выбыла из опытно-экспериментальной технологии – 11,76%. Так Влад К., который, в период пандемии не справился с обстоятельствами, потерялся (много пропускал, т.п.). В период пандемии у него не было возможности получить достаточного развития. Не хватало системных навыков самоорганизации, из-за пропусков было потеряно взаимодействие с педагогом. А для развития творческой личности *необходимо* общение с мастером-дизайнером, соответственно, он не смог вырасти в личностном и профессиональном отношении и взял академический отпуск.

Выпускники «Дизайна среды» на защите диплома представили продукты: дизайн интерьера, арт-объекты, предметно-пространственные комплексы и декорации, др. Они создали зрительные образы, призванные обеспечить наглядность и эстетику формирования предметно-пространственных комплексов в среде, демонстрировали их на планшетах, экране проектора, представляя уровень своей художественно-эстетической культуры. Задача проектов – комплексное преобразование пространства и интерьера, окружающего человека. Создание «гармонии между красивой идеей и функциональностью предметно-

пространственной среды», её эстетизация, а также транслирование ценностей и смыслов. Оценивались, в соответствии с профилем продукта (проекты), **показатели чувственного компонента:**

- композиционная выразительность и гармоничность проекта;
- богатство и красота тонально-цветовых отношений, ритмическая гармония и цельность проекта;
- чувственная выраженность образа и ее функциональность, красота и гармония идеи, смысла проекта.

Экспертная комиссия отметила, что не смотря на различие в продукте высшей квалификационной работы, показатели *чувственного компонента:* композиционная и цветовая культура проекта, его выразительность, гармоничность, чувственная выраженность образа, у выпускника во многом определялась глубиной восприятия выпускником красоты окружающего мира. А также интересами его личности к эстетической и художественной стороне дизайнерской деятельности.

Дипломный продукт выпускников «*Дизайна среды*» (информация о форме его представления предоставлена выше), также демонстрировал, в соответствии с профилем, **профессионально-деятельностные показатели** продукта в следующем:

- грамотность построения, конструктивная выразительность объектов;
- целостность цвето-тонального решения предметно-пространственных комплексов;
- цельность решения, выраженность образа и идеи.

При оценивании экспертной комиссией *профессионально-деятельностного компонента* у выпускников, было отмечено, что основная группа выпускников обладала «допустимым» и «творческим» уровнем владения искусством дизайнерской деятельности. У многих выпускников дипломный проект отличался достаточным профессионализмом в конструктивном, тонально-цветовом и образном решении продукта. Многим выпускникам помог определенный опыт практической работы, приобретенный ими в вузе, в результате участия в

различных мероприятиях (конкурсах, показах, коллаборациях, социальных проектах и практиках).

Выпускники «Дизайна среды» показали интересные и перспективные дипломные проекты на защите выпускной квалификационной работы. Им удалось повысить показатели *чувственного, профессионально-деятельностного и результативного* компонентов. Результаты экспертной оценки и сравнительный анализ констатирующего и итогового этапа этого профиля проявили развитие уровня художественно-эстетической культуры, сравнительные результаты отражены в Таблице 6.

Таблица 6. - Результаты проявления художественно-эстетической культуры выпускников «Дизайна среды» по итогам экспериментальной работы (%)

Уровни проявления художественно-эстетической культуры	Экспериментальная группа	
	Констатирующий этап	Итоговый этап
Творческий	9,38	53,13
Допустимый	53,12	28,13
Критический	37,50	6,24
Выбывшие по разным причинам		12,50
Итого:	100	100

Сравнительный анализ результатов проявления основных показателей художественно-эстетической культуры *выпускников «Дизайна среды»* 2021 года показал, что основная часть дипломов отвечала основным требованиям экспертной комиссии. Так, на итоговом этапе уровень «творческий» с 9,38% вырос до 57,13%. Выпускникам с уровнем «допустимый», на констатирующем этапе их было – 53,12%, удалось подняться на уровень «творческий» – 43, 75%. А выпускники на констатирующем этапе, имевшие уровень «критический» – 37,50%, проявили себя в опытно-экспериментальной технологии и пришли к качественному результату, и поднялись до уровня «допустимый» – 31,25%.

Отдельные выпускники не показали тех результатов, на которые рассчитывали и они, и преподаватели в силу разных причин объективного характера, в том числе и пандемии. Взяли академический отпуск – 12,50%.

Выпускные квалификационные работы выпускников с уровнем «творческий» получили профессиональную поддержку и были оценены по достоинству экспертной комиссией. В них были ярко проявлены все компоненты художественно-эстетической культуры выпускника. Они не только старательно учились и развивались с первого курса, активно участвовали во внеучебной деятельности, но и занимались саморазвитием.

Дипломы таких выпускников отличало богатство усвоенных внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности. Это были яркие личности, сумевшие удивить и порадовать результатами итоговой работы, становлением себя как профессионала-дизайнера и личности с высоким уровнем художественно-эстетической культуры.

Полученные материалы по оценке художественно-эстетической культуры выпускников на итоговом этапе опытно-экспериментальной работы с учетом профилей их подготовки позволяют представить общие результаты экспериментальной группы (Таблица 7).

Таблица 7. - Результаты проявления художественно-эстетической культуры выпускников по итогам экспериментальной работы по профилям в баллах

Этап Профили	Итоговый этап							
	ГД		ДЖ		ДС		Общее количество	
Баллы	студент	%	студент	%	студент	%	студент	%
91-100	22	61,11	10	58,82	17	53,125	49	57,65
81-90	10	27,78	2	11,765	9	28,125	21	24,71
72-80	0	0	3	17,65	2	6,25	5	5,88
Выбыл	4	11,11	2	11,765	4	12,50	10	11,76
Итого:	36	100	17	100	32	100	85	100

Представленные в Таблице 7 данные демонстрируют, что у каждой кафедры по итогам экспериментальной работы достигнуты свои результаты в проявлении

художественно-эстетической культуры выпускников. В целом, стоит отметить общий активный рост показателей. Так, на кафедре ГД 91-100 баллов набрало 22 студента, что составило – 61,11 %. На кафедре ДК 91-100 баллов набрало 10 студентов – 58,82 %. На кафедре ДС 91-100 баллов набрало 17 студентов – 53,125 %. Общий показатель экспериментальной группы – это 49 студентов, набравших – 91-100 баллов, составил– 57,65 %.

Результаты проявления художественно-эстетической культуры выпускников по уровням и профилям (%) и экспериментальной группы, в целом, на итоговом этапе представлены в Таблице 8.

Анализируя результаты экспертной оценки сформированности художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров по *профилям* на итоговом этапе, отметим, что у всех профилей повысился уровень показателей «творческий».

Таблица 8. - Результаты проявления художественно-эстетической культуры выпускников по итогам экспериментальной работы, уровням и профилям (%) и общий показатель ЭГ

Этап	Итоговый этап			
Профили / уровни	Графический дизайн	Дизайн костюма	Дизайн среды	Итого ЭГ
Творческий	61,11	58,82	53,125	57,65
Допустимый	27,78	11,765	28,125	24,71
Критический	0	17,65	6,25	5,88
Выбыли по разным причинам	11,11	11,765	12,50	11,76
Итого:	100	100	100	100

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа

Значительно уменьшился показатель «критический», а у «Графического дизайна» уменьшился совсем, до 0 %, за счет перехода студентов с этого уровня на уровень «допустимый».

Результаты сравнительного анализа данных проявления художественно-эстетической культуры выпускников по итогам экспериментальной работы (%)

представлены в Таблице 9. Результаты *экспериментальной* группы на *констатирующем* и *итоговом* этапе по уровням проявления художественно-эстетической культуры представлены в процентном соотношении к уровню *контрольной* группы. Анализ данных проявления художественно-эстетической культуры выпускников по итогам экспериментальной работы показал, что по отношению к *контрольной* группе имеется значительный прирост, так студентов с уровнем «творческий» стало больше на 13,51 %. На 11,33% сократилось количество студентов с уровнем «допустимый» по отношению к *контрольной* группе выпускников 2017-2018 года. Но в отношении констатирующего и итогового этапа у *экспериментальной* группы произошли качественные положительные изменения.

Таблица 9. - Сравнительные данные проявления художественно-эстетической культуры выпускников по итогам экспериментальной работы, (%)

Уровни проявления Х-ЭК	Экспериментальная группа		Контр. группа (сред. показ. выпусков 2017-2018 гг.)
	Констатирующий этап	Итоговый этап	
Творческий	15,30	57,65	44,14
Допустимый	51,76	24,71	36,04
Критический	32,94	5,88	13,51
Выбывшие	0	11,76	6,31
Итого:	100	100	100

Представленные в Таблице 9 данные проявления художественно-эстетической культуры выпускников по итогам опытно-экспериментальной работы (%) свидетельствуют о том, что технология оказала положительное влияние на формирование художественно-эстетической культуры дизайнера средствами живописи выпуска 2021 года.

Так, уровень сформированности художественно-эстетической культуры дизайнеров, выявил динамику:

– «творческий» показатель на констатирующем этапе (2017 год) составил 15,30%, прирост показателя на 42,34%, поднялся в 2021 году до – 57,65%. По сравнению с контрольной группой (44,14%) показатель прироста увеличился на – 13,51%;

– «допустимый» показатель на констатирующем этапе был – 51,76%, на итоговом этапе технологии уменьшился до – 24,71%. Изменение за счет повышения показателей уровня художественно-эстетической культуры выпускников и переход их на уровень «творческий» – (42.35%).

– «критический» – данный показатель оценивался на констатирующем этапе 32,94%, к итоговому уменьшился до 5,89%, в связи с переходом части выпускников на уровень «допустимый» и наличие «выбывших». Показатель контрольной группы – 13,51%. Это больше на 7,62 %, чем на итоговом этапе у экспериментальной группы.

– «выбывшие» – данный показатель на итоговом этапе у экспериментальной группы – 11,76%, увеличился в сравнении с контрольной группой – 6,31%.

Возможно, что увеличенное количество «выбывших» – на 5,45%, связано с пандемией 2020 года.

Следует отметить, что у выпускников всех профилей, проявивших на констатирующем этапе уровень «творческий» или «допустимый», была мотивация на образовательную деятельность и развитие художественно-эстетической культуры, что позволило им на итоговом этапе добиться прекрасных результатов.

По итогу статистического анализа на основе критерия согласия Пирсона или критерий согласия хи-квадрат были получены результаты, отраженные в Таблице 10.

Таблица 10. - Результаты статистического анализа на основе критерия согласия Пирсона (Хи-квадрат) Р-значение > 0.05

Констатирующий этап	Итоговый этап	Объединенные данные
Хи-квадрат: 1.5661	Хи-квадрат: 7.7403	Хи-квадрат: 0.00197
Р-значение: 0.8149	Р-значение: 0.1016	Р-значение: 0.9990

В ходе анализа данных опытно-экспериментального исследования было проведено выявление *наличия* или *отсутствия* зависимости между результатами экзаменов у студентов и кафедрами, принимающими экзамены. Важно было избежать предвзятой оценки или наличия погрешностей в системе оценивания результатов на одной или нескольких кафедрах. Важно установить, что данные консистентны для каждой из групп.

Поэтому было принято решение о применении критерия Хи-квадрат для анализа возможной взаимосвязи между оценками студентов и экзаменуемой их кафедрой, а также в связи с тем, что система оценивания состоит из *ограниченного числа уникальных значений (оценок)*.

Использование критерия Хи-квадрат в этом контексте позволяет нам ответить на важный вопрос исследования: «существует ли статистически значимая связь между оценками студентов и их принадлежностью к определенной кафедре? Другими словами, на сколько объективно оценивание кафедрами студентов?».

Этот критерий позволяет оценить насколько вероятно получить наблюдаемые различия в оценках между группами случайно, при условии, что никакой настоящей связи между этими переменными нет. В ходе расчетов Нулевой гипотезой, для каждого из этапов служит предположение, что взаимосвязь между результатами тестирования и профилями обучения отсутствуют. По полученным значениям Хи-квадрат на каждом из этапов (P -значение > 0.05) нет достаточных оснований отвергнуть Нулевую гипотезу, соответственно мы не можем принять Первую гипотезу о том, что есть статистически значимая взаимосвязь между результатами тестирования, профилями подготовки и этапами тестирования. Система оценивания независимая, имеет место быть. Математическая статистика, подтверждает гипотезу. Поставленные цели достигнуты. Гипотеза подтверждена.

Необходим анализ реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи для возможных перспектив ее использования.

2.4. Перспективы совершенствования формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи

Анализ полученных положительных результатов проведенной опытно-экспериментальной работы показал возможные перспективы развития данной технологии модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи в контексте ее использования в воспитательно-образовательных организациях страны.

А также позволил выявить необходимые условия для ее совершенствования.

Для повышения эффективности всей системы в целом рассмотрим возможные точки роста на каждом из этапов в отдельности. Как было отмечено ранее, разделение на этапы достаточно условно.

Так, для усиления этапа **«Адаптации к вузу и мотивации к обучению»** студентам был бы полезен небольшой вводный курс или вводные занятия «Введение в профессию». Данный курс важно сделать интерактивным, его могли бы проводить профессионалы-практики, имеющие большой опыт в своей профессии, которые могли бы поделиться результатами своей деятельности. Это даст возможность студенту точнее и шире увидеть будущую специальность, её перспективы. Что внесёт качественный настрой в понимание *нравственной ответственности* за выбор профессии, а также важности формирования высокого уровня художественно-эстетической культуры как качественного проявления профессиональной успешности в дизайнерской деятельности.

На этапе **«Овладения средствами живописи»** возможно направить усилия преподавателей на дополнительную мотивацию и стимулирование студентов на *самообразовательную деятельность*. Так, например, способами мотивации

творческих студентов может быть помощь кафедры в подготовке и организации их персональных выставок в стенах вуза, разные формы поощрений, таких, как премирования художественными материалами и т.п. и др. Профессиональное самообразование студента может стать еще одной точкой роста качественных показателей формирования художественно-эстетической культуры, как на этом этапе, так и на всех остальных последующих. Для поддержки и активизации самообразовательной деятельности студентов по программе обучения было бы дополнительным усилением процесса – обновление методических разработок, видеоуроков, и др., с мотивационной поддержкой. Все это может способствовать повышению качества самостоятельной и самообразовательной работы студентов, направляемое профессиональным воспитанием педагогов. Успешное прохождения дальнейших этапов технологии зависит от этого базового этапа и его показателей.

Усиление этапа **«Становление индивидуального стиля дизайнерской деятельности»** также требует мотивации студентов. Возможность повысить качественные характеристики данного этапа, на взгляд автора, лежат в сфере повышения качественного взаимодействия между студентом и мастером, профессионалом-дизайнером. Усиление через активацию индивидуально-личностного взаимодействия выпускника и мастера-дизайнера на этапе подготовки дипломного проекта. Возможно проведение соответствующих семинаров, курсов повышения квалификации для преподавателей профессионального профиля.

На этапе **«Актуализации опыта дизайнерской деятельности»** активное подключение студентов к участию в исполнении реальных проектов, заложенных в учебный план и программы, более активное участие в конкурсной деятельности, могло бы повысить качественные результаты этого этапа.

Изложенное позволило сделать выводы, что основными путями повышения действенности технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи являются:

- мотивированность, подготовленность и объединение всего преподавательского состава, как на констатирующем, так и всех последующих этапах, на активную реализацию технологии модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи в вузе;

- развитость и эстетичность социокультурной среды вуза с учетом потребностей формирования художественно-эстетической культуры дизайнера;

- мотивированность студентов на каждом этапе технологии модели формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи на овладение изобразительной грамотой, на профессиональную самообразовательную деятельность, саморазвитие и формирование своей художественно-эстетической культуры в процессе всего обучения;

- целенаправленность организаторской и управленческой деятельности по обеспечению наиболее полной реализации технологии формирования художественно-эстетической культуры студентов средствами живописи;

- проведение методических семинаров и совещаний профессорско-преподавательского состава по анализу результатов мониторинга и обмену опытом на всех этапах реализации технологии модели;

- повышение культуры и синергетичности взаимодействия всех субъектов воспитательно-образовательного процесса;

- повышение роли личностно-деятельностного взаимодействия в формировании художественно-эстетической культуры каждого студента, в индивидуальной работе с ним преподавателя;

Предлагаемая модель и теоретический материал, являющийся ее содержательной основой, при определенной модификации могут быть использованы как посредством основных образовательных программ, так и дополнительных, как в системе высшего образования, так и в системе среднего профессионального образования и системе общего образования.

Для повышения качества обучения и воспитания учащихся среднего профессионального образования (СПО) вопрос формирования художественно-

эстетической культуры чрезвычайно важен, но в настоящее время остается открытым.

Данная технология модели формирования может быть адаптирована для факультативной работы с учащимися СПО и вносить дополнительную образовательно-воспитательную составляющую с активной социально-педагогической нагрузкой. Вопрос воспитания, а тем более духовно-нравственного воспитания учащихся СПО, как и студентов ВО, важная часть повестки дня в нашем современном образовании.

Великий русский философ И.А. Ильин (1883–1954), рассуждая о будущем российского образования, писал: «...образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, – бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, – и начинает злоупотреблять. Надо раз и навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолудин, есть лучший человек и гражданин, чем бессовестный грамотей; и что формальная «образованность» вне веры, чести и совести создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации» [124, с. 123].

Высказывание Рудольфа Штайнера: «Думать цветом и формой в равной мере так же хорошо, как идеями и мыслями» непосредственно отражает важнейшую часть развития художественно-эстетических способностей учащихся [259]. Эта мысль подчеркивает значимость живописи в формировании гармоничной личности, потенциал живописи в усвоении студентом богатства и норм национальных и мировых культурных смыслов, в формировании *полноты и глубины* художественно-эстетического *восприятия красоты и гармонии*, необходимые дизайнеру для создания выразительности результата деятельности. Формируя художественно-эстетическую культуру обучающихся средствами живописи в воспитательно-образовательных организациях, есть возможность оказать положительное влияние в становлении и развитии:

– *ценностного компонента* – богатства усвоения внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и

гармонии окружающей действительности для последующей трансляции в профессиональной деятельности;

– *чувственного компонента* – полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии, воспитывая тонкое и чуткое восприятие окружающего мира, что способствует проявлению взаимопонимания и чувства сопереживания другому человеку;

– *профессионально-деятельностного компонента* – овладение искусством изобразительной и дизайнерской деятельности, совершенствуя художественно-эстетические, творческие способности обучающихся, повышая профессионализм и конкурентоспособность;

– *качественно-личностного компонента* – в повседневности проявления искусства дизайнерской деятельности позволяют дисциплинировать личность обучающегося, поддерживают его творческий рост и развитие;

– *результативного компонента* – художественно-эстетической выразительности результата дизайнерской деятельности, развитие этого компонента определяет уровень художественно-эстетической выразительности продукта, способного вдохновить обучающегося на преобразовании внешней среды и оказать благотворное влияние социальную среду.

Важная воспитательно-педагогическая составляющая данной технологии модели в том, что, наряду с умением владеть искусством дизайнерской деятельности, ее задача настроить личность обучающегося на *самовоспитание* и на *самообразовательную* деятельность. Особое место в процессе формирования художественно-эстетической культуры студента-дизайнера принадлежит самому студенту, поскольку он созидатель самого себя. Выдающийся мастер живописи Кузьма Сергеевич Петров-Водкин считал, что «если твоя работа не совершенствует тебя – другого она бессильна усовершенствовать, а иной социальной задачи, как улучшение человеческого вида, и нет...» [196].

Студенту-дизайнеру важно осознанно обеспечить у себя становление своей художественно-эстетической культуры, которая обогащает личность

обучающегося, способствует ее профессиональному воспитанию, саморазвитию, социализации в контексте формирования нового человека ноосферного общества.

Выводы по второй главе

Организация экспериментальной проверки технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи строилась на основе образовательных и воспитательных традиций вуза, в благоприятных условиях художественно-эстетической среды, с высоким уровнем профессионализма и художественно-эстетической культуры профессорско-преподавательского состава, для выполнения задач экспериментальной работы по проверке авторской модели. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в три этапа: констатирующий, формирующий и итоговый.

На констатирующем этапе разработана и проведена авторская диагностика предрасположенности экспериментальной группы к творческо-художественной деятельности, выявившая ее потенциал.

На формирующем этапе опытнo-экспериментальной работы реализована технология модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи, которая носила целенаправленный и поэтапный характер. Каждый из этапов связан логически с существующей воспитательной и образовательной программой конкретного вуза, его учебной и внеучебной деятельностью, с включением механизма мониторинга.

На итоговом этапе опытнo-экспериментальной работы проведена диагностика проявления художественно-эстетической культуры выпускников, которая показала, что реализация технологии оказала положительное влияние на формирование художественно-эстетической культуры дизайнера средствами живописи.

Анализ результатов реализации технологии модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи показал перспективы и возможные точки роста, а также выявил условия для повышения ее эффективности: мотивированность всех субъектов воспитательно-образовательного процесса на каждом этапе технологии, повышение роли личностно-деятельностного взаимодействия в формировании художественно-эстетической культуры каждого студента в индивидуальной работе с ним преподавателя; высокий уровень художественно-эстетической культуры профессорско-преподавательского состава; развитие социальной и художественно-эстетической среды вуза (художественные мастерские, художественные фонды, рекреации, пр.).

Предлагаемая модель и теоретический материал, являющийся ее содержательной основой, при определенной модификации могут быть использованы как посредством основных образовательных программ, так и дополнительных, как в системе высшего образования, так и в системе среднего профессионального образования и системе общего образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема диссертационного исследования «Формирование художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи» посвящена актуальным вопросам профессиональной подготовки студента-дизайнера – специалиста по эстетизации и художественному преобразованию предметной и окружающей среды, которая оказывает влияние на социальную среду, на физическое и духовно-нравственное здоровье нации.

Становление и развитие художественно-эстетической культуры человека имеет глубокие исторические истоки. Процесс ее формирования и закрепление в ментальности культуры народов мира обусловлен, прежде всего, поиском человека сущности высшего смысла своего бытийного мира, что в итоге способствовало его духовному становлению. Логика диссертационной работы требовала рассмотрения истоков формирования художественно-эстетической культуры дизайнера, которая выстраивалась на ее основе. Истоки формирования художественно-эстетической культуры дизайнера получили зарождение в системе подготовки специалистов художественно-эстетической сферы в России и за рубежом. История мирового и отечественного искусства оставила выдающиеся артефакты и имена великих мастеров, чье наследие выступает базисом для развития специалистов художественно-эстетической направленности в настоящее время.

Второй параграф первой главы диссертационного исследования посвящен ознакомлению и накоплению теоретического материала по проблеме формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе средствами живописи. А также рассмотрению основных подходов (историко-педагогического; культурологического; личностной-деятельностного; средового, системного), которые в той или другой степени нашли отражение в исследованиях, посвященных подготовке специалистов художественно-эстетической направленности.

В данном исследовании формирование художественно-эстетической культуры дизайнера строилось на основе этих подходов. Приоритетными среди них являются: *культурологический* – определяющий становление и развитие специалиста на основе национальной духовно-нравственной культуры российского общества и *личностной-деятельностный*, где формирование художественно-эстетической культуры дизайнера происходит в процессе становления индивидуального мастерства дизайнера, ориентированного на богатство восприятия объективной реальности и воплощении его в дизайнерской деятельности.

Художественно-эстетическая культура дизайнера представляет собой социально-педагогическое образование личности специалиста этой профессии. Она характеризует богатство его художественно-эстетического восприятия, осмысления и повседневной реализации в профессиональной сфере деятельности, демонстрирующее красоту материального и духовного мира. Уровнями проявления художественно-эстетической культуры дизайнера выступают: «творческий», «допустимый», «критический». Показателями и критериями оценки уровней проявления художественно-эстетической культуры дизайнера являются:

- *ценностный* – богатство усвоенных студентом внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности;
- *чувственный* – полнота и глубина художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии в дизайне;
- *профессионально-деятельностный* – владение искусством дизайнерской деятельности;
- *результативный* – художественно-эстетическая выразительность результата дизайнерской деятельности;
- *качественно-личностный* – повседневность проявления искусства дизайнерской деятельности.

Живопись как деятельность обладает высоким потенциалом в формировании у студента-дизайнера художественно-эстетической культуры, в усвоении им богатства национальных и мировых культурных смыслов, ценностей и норм её выражения. Она как явление, с одной стороны, является художественно-эстетическим отражением красоты и богатства объективной реальности. С другой стороны, как предмет (дисциплина), отражает богатство усвоенных студентом внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты и гармонии окружающей действительности в его произведении (работе). Накопленное и *усвоенное богатство* внешних культурных смыслов, ценностей и норм национального и мирового восприятия красоты, гармонии, затем транслируется в проектной (профессиональной) деятельности. Проявленная в живописи *полнота* и *глубина художественно-эстетического восприятия* красоты и гармонии необходимы дизайнеру для создания выразительного и достойного дизайнерского продукта. *Повседневность проявления* художественно-эстетического восприятия красоты и гармонии, во взаимосвязи с искусством дизайнерской деятельности студента, способствует становлению соответствующей культуры как качества его личности. Это определяет живопись как одну из базовых дисциплин по формированию художественно-эстетической культуры дизайнера.

Для построения эффективного процесса формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи был изучен опыт ведущих Российских и зарубежных вузов, осуществляющих подготовку специалистов художественно-эстетического направления. Основное внимание в них уделялось становлению мастерства художественной деятельности. Художественно-эстетическая культура студентов специальным образом в них не формировалась. Важно, что в процессе формирования художественно-эстетической культуры у студентов происходит становление *деонтологической* основы, определяющей их нравственную позицию на основе национальных ценностей, смыслов, традиций восприятия красоты и гармонии художественно-эстетической деятельности выпускника.

Модель формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи строится на основе *историко-педагогического, лично-деятельностного, системного, средового, культурологического* подходов с учетом социального заказа. Она представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов. Условиями, необходимыми для реализации модели формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи, являются: развитая социальная и художественно-эстетическая среда вуза, включающая художественные мастерские, фонды, рекреации, традиции вуза, материально-техническое обеспечение, насыщенная художественно-творческая внеучебная деятельность, высокий уровень художественно-эстетической культуры профессорско-преподавательского состава, мотивированность всех субъектов воспитательно-образовательного процесса.

Реализация модели обеспечивалась технологией с учетом существующей образовательной и воспитательной программы вуза, сложившихся традиций, индивидуальных особенностей обучающихся. Она носила целенаправленный системный характер и включала четыре этапа: *адаптация к вузу и мотивация обучающихся; овладение обучаемыми средствами живописи; становление индивидуального стиля дизайнера; актуализации опыта дизайнерской деятельности*. Эти этапы определили становление художественно-эстетической культуры дизайнера и сопровождалась профессиональным воспитанием и самообразовательной деятельностью студентов.

Пути совершенствования формирования художественно-эстетической культуры дизайнеров средствами живописи в вузе включают: развитие социокультурной среды вуза с учетом потребностей формирования художественно-эстетической культуры дизайнера; целенаправленность профессионального воспитания студентов в процесс реализации средств живописи; совершенствование организаторской и управленческой деятельности и повышение культуры взаимодействия всех субъектов воспитательно-образовательного процесса; мотивирование и стимулирование студентов к

творческой деятельности; наиболее полная реализация в воспитательном процессе потенциала художественно-эстетической культуры мастеров сферы искусства и дизайна, а также выпускников, отличившихся высоким уровнем проявления художественно-эстетической культуры.

Проведенное исследование не исчерпывает всех проблем этой темы. Дальнейшими направлениями исследования могут быть: взаимодействие вуза и сферы социальных структур общества в повышении художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в процессе их подготовки в вузе; социально-педагогическое сопровождение личностного роста художественно-эстетической культуры студента-дизайнера в вузе; повышение роли мастеров-дизайнеров в формировании художественно-эстетической культуры дизайнера; реализация потенциала средств живописи в становлении и коррекции художественно-эстетической культуры дизайнера; студенческая внеучебная деятельность и ее влияние на становление и развитие художественно-эстетической культуры дизайнера и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаскина, А. А. Художественное восприятие действительности у детей и взрослых : специальность 19.00.13 «Психология развития, акмеология (психологические науки)» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Анна Анатольевна Адаскина ; психологический институт РАО. – Москва, 2001. – 150 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-149. – Текст : непосредственный.
2. Адорно, Т. Эстетическая теория / Т. Адорно; пер. с нем. А. В. Дранова. – Москва : Республика; 2001. – 526 с. – ISBN 5-250-01806-8. – Текст : непосредственный.
3. Аксенова, Г. И. Психология и педагогика становления субъекта / Г. И. Аксенова. – М.-Рязань : РИНФО, 1999. – 210 с. – ISBN: 5-89885-009-0. – Текст : непосредственный.
4. Алексеева, И. В. Развитие художественно-творческих способностей студентов к декоративно-прикладной деятельности : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Алексеева Ирина Викторовна ; Моск. пед. гос. ун-т – Москва, 2005. – 500 с. : ил. – Библиогр.: с. 433-460. – Текст : непосредственный.
5. Алехин, А. Д. Система подготовки учителя изобразительного искусства: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Алехин Александр Данилович; Москва, 1993. – 34 с. : ил. – Библиогр.: с. 28-32. – Место защиты: Москва, МПГУ им. Ленина. – Текст : непосредственный.
6. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – М.: Изд-во «Дом Амонашвили», 1996. – 496 с. – ISBN 5-89147-001-2. – Текст: непосредственный.

7. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – 282 с. – ISBN 978-5-49807-869-4. – Текст: непосредственный.
8. Ариарский, М. А. Прикладная культурология на службе развития личности / М. А. Ариарский, Г. П. Бутиков – Текст : непосредственный // Педагогика. – 2001. – № 8. – С. 47.
9. Ариарский, М. А. Прикладная культурология: монография / Ариарский М. А.; Изд. – 2. – СПб.: Эго, 2001. – 561 с. – ISBN 5-8276-0063-6. – Текст : непосредственный.
10. Аристотель. Сочинения в 4-х т. пер. с древнегреч. / Аристотель. – Москва : Мысль, 1975. – Т.4. – 637.с. – Текст : непосредственный.
11. Арнольдov, А. И. Введение в культурологию / А. И. Арнольдov. – М.: Изд-во МГИК, 1993. – 349 с. – ISBN 5-87416-021-3. – Текст : непосредственный.
12. Арнольдov, А. И. Живой мир социальной педагогики (в поддержку актуальной науки) / А. И. Арнольдov. – М.: МГУКИ, 1999. – 131 с. – ISBN 5-88790-014-8. – Текст : непосредственный.
13. Арнольдov, А. И. Цивилизация грядущего столетия: Культурологические размышления / А. И. Арнольдov. – М.: Мысль, 1984. – 328 с. – ISBN 5-7873-00378. – Текст : непосредственный.
14. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм; пер с англ.– М.: Прометей, 1994. – 352 с. – ISBN 5-7042-0581-X. – Текст : непосредственный.
15. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века, 1945-1990 / В.Р. Аронов, Российская акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразительных искусств. – М.: Изд. Д. Аронов, 2013. – 405 с. – ISBN 978-5-94056-028-9. – Текст : непосредственный.
16. Аршинов, В. А. Синергетика как коммуникативная парадигма пост неклассического познания / В. А. Аршинов, Я. И. Свирский – Текст : непосредственный // Философские науки. – 2007. – № 6. – С. 204

17. Ассессоров, А. И. Формирование профессиональной культуры будущих специалистов-дизайнеров в вузе : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ассессоров Александр Иванович; Волжский государственный инженерно-педагогический университет. – Нижний Новгород, 2009. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-156. – Текст: непосредственный.

18. Асмолов, А. Г. Неодетельностная парадигма в мышлении XXI века : деятельность как существование / А. Г. Асмолов – Текст : непосредственный // Мир психологии. – 2003. – № 2. – С. 155-158.

19. Асмолов, А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А. Г. Асмолов; 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, Смысл, 2007. – 528 с. – ISBN 978-5-89357-221-6. – Текст: непосредственный.

20. Асмолов, А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / А. Г. Асмолов. – М.: Изд. МГУ, 1990. – 367 с. – Текст: непосредственный.

21. Афанасьева, О. Ю. Коммуникативное образование студентов педагогических вузов на основе идеи междисциплинарности / О. Ю. Афанасьева – Текст: непосредственный. // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 2. – С. 46.

22. Багдасарьян, Н. Г. Культурология : учеб. для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян. – 2-е изд., перераб. и доп. Серия : Бакалавр. Базовый курс. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 549 с. – ISBN 978-5-9916-1461-0. – Текст: непосредственный.

23. Багдасарьян, Н. Г. Ценность образования в модернизирующемся обществе / Н. Г. Багдасарьян. – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 3-9.

24. Базыма, Б. А. Психология цвета: Теория и практика / Б. А. Базыма. – Санкт-Петербург: Речь, 2007. – 203 с. : ил.– ISBN 5-9268-0363-2. – Текст: непосредственный.

25. Базыма, Б. А. Цвет и психика: монография / Б. А. Базыма. – Харьков : ХГАК, 2001. – 178 с. – Текст: непосредственный.
26. Байкова, Л. А. Гуманизация школы: теория и опыт / Л. А. Байкова, А. М. Евсеева, Е. А. Орлова. – Рязань: Изд-во РГПУ, 1999. – 163 с. – ISBN 5-88006-180-9. – Текст: непосредственный.
27. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание: опыт исследования на материале пространственных искусств. Исследования и статьи / А. В. Бакушинский. – М.: Искусство, 1981. – 181 с. – ISBN 978-5-8403-1522-4. – Текст: непосредственный.
28. Балашов, М. Е. Совершенствование профессиональной культуры учителей художественно-эстетического цикла в последипломном образовании : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Балашов Михаил Евгеньевич. – СПб.: 2000. – 256 с. – Библиогр.: с. 187-202. – Текст: непосредственный.
29. Балян, А. А. Основы педагогического мастерства / А. А. Балян. – Ереван: Луйс, 1988. – 176 с. – Текст: непосредственный.
30. Банфи, А. Философия искусства / А. Банфи; предисл. К. М. Долгова; пер с итал. Г. П. Смирнова. – М.: Искусство, 1989. – 384 с. – Текст: непосредственный.
31. Бардиер, Г. Л. Социальная психология толерантности / Г. Л. Бардиер. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 120 с. – ISBN 5-288-03800-7. – Текст: непосредственный.
32. Барышева, Т. А. Диагностика эстетического развития личности: учеб. - метод. пособие / Т. А. Барышева. – СПб.: Изд-во РГПУ, 1999. – 140 с. – ISBN 5-8064-0125-1. – Текст: непосредственный.
33. Батищев, Г. С. Введение в диалектику творчества. (Серия «Философы России XX века») / Г. С. Батищев. – СПб.: Изд-во: РХГИ, 1997. – 463 с. – ISBN 5-88812-045-6. – Текст: непосредственный.

34. Баткин, Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления / Л. М. Баткин. – Москва: Наука, 1978. – 198 с. – Текст: непосредственный.
35. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди / Л. М. Баткин. – Москва: Изд-во Наука, 1995. – 274 с. – ISBN 5-7281-0019-8. – Текст: непосредственный.
36. Баумгартен, А. История эстетики / А. Баумгартен. – Москва : РГГУ, 1996. – 448 с. – ISBN 978-5-91244-277-3. – Текст: непосредственный.
37. Бахтин, М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин; сост. С. Бочаров и В. Кожин. – М.: Худож лит., 1986. – 543 с. – Текст: непосредственный.
38. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 444 с. – Текст: непосредственный.
39. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция: учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисование и труд» / Г.В. Беда. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с. ил. – Текст: непосредственный.
40. Бел, М. Семиотика и искусствознание / М. Бел, Н. Брайсен; пер с англ. Е. Ревзина, Г. Ревзина; под ред. О. Г. Ревзиной. - Текст: непосредственный // Вопросы искусствознания. – 1996. – IX. – № 2. – С. 521-559.
41. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М.: Academia, 2004. – 783 с. – ISBN 5-87444-203-0. – Текст: непосредственный.
42. Беляева, А. А. Эстетика: Словарь / А. А. Беляева. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. – ISBN 5-250-00659-0. – Текст: непосредственный.
43. Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру / С. Бенхабиб. – М.: Логос, 2003. – 289 с. – ISBN 5-94010-279-4. – Текст: непосредственный.
44. Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства / Н. А. Бердяев, Философия творчества, культуры и искусства в 2 т. – М.: Искусство; ИЧП

«Лига», 1994. – Т. II. – 542 с. – ISBN 5-210-02321-4 (В пер.). – Текст: непосредственный.

45. Бердяев, Н. А. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М.: АСТ: Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 414 с. – ISBN 978-5-17-043421-3 (АСТ). – Текст: непосредственный.

46. Бердяев, Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М.: Искусство, ИЧП «Лига», 1994. – 541 с. – ISBN 5-210-02320-6. – Текст: непосредственный.

47. Бердяев, Н. А. Царство духа и царство кесаря / Н. А. Бердяев. – М.: Республика, 1995. – 382 с. – ISBN 5-250-02408-4 (В пер.). – Текст: непосредственный.

48. Бесчастнов, Н. П. Живопись: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Н. П. Бесчастнов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 224 с., 32 с. ил. : – ISBN 5-691-00475-1. – Текст : непосредственный.

49. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика: учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий» / Н. П. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 271 с. – ISBN 978-5-691-00890-0. – Текст: непосредственный.

50. Библер, В. С. Мышление как творчество / В. С. Библер. – Москва : Политиздат, 1975. – 398 с. – Текст: непосредственный.

51. Библер, В. С. От наукознания – к логике культуры : Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М.: Политиздат, 1991. – 412 с. – ISBN 5-250-00739-2. – Текст: непосредственный.

52. Бобров, Е. А. О понятии искусства: Умозрительно-психологическое исследование / Е. А. Бобров. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. – ISBN: 978-5-397-02828-8. – Текст: непосредственный.

53. Бодалев, А. А. Психология о личности / А. А. Бодалев. – Москва: МГУ, 1998. – 416 с. – ISBN 5-211-00021-8. – Текст: непосредственный.

54. Болонская декларация: Европейское пространство высшего образования: Совместное заявление европейских Министров образования,

подписанное в Болонье 19 июня 1999 года – Текст : непосредственный. // Вестник Российского философского общества. – 2005. – № 1. – С 33.

55. Большой психологический словарь / под. ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – М.: Олма-Пресс, 2003. – 667 с. – ISBN 5-93878-086-1. – Текст: непосредственный.

56. Бондаревская, Е. В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская – Текст: непосредственный // Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 17–24.

57. Бондаревская, Е. В. Теория и практика личностно ориентированного образования / Е. В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону: Булат, 2000. – 351 с. – ISBN 5-86340-090-0. – Текст: непосредственный.

58. Борев, Ю. Б. Эстетика учебник / Ю. Б. Борев. – М.: Высшая школа, 2002. – 511 с. – ISBN 5-06-004105-0. – Текст: непосредственный.

59. Бореев, Ю. Б. Эстетика: отношение к действительности. Творчество. Произведения. Природа. Природа и виды искусства. Художественный процесс. Обращение с искусством / Ю. Б. Борев. – М.: Русь-Олимп; Русь-Олимп: Астрель, 2005. – 829 с. – ISBN 5-17-027377-0. – Текст: непосредственный.

60. Борисенков, В. П. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, основы проектирования / В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко, А. Я. Данилюк. – Междунар. Славянская акад. образования им. Я. А. Коменского. – Изд. 2-е. – Москва: Педагогика, 2006. – 458, [3] с. : ил.: 20 см.; – ISBN 5-8480-0465-X (В пер.). – Текст: непосредственный.

61. Брунер, Дж. Культура образования / Дж. Брунер; пер. с англ. Л. В. Трубициной, А. В. Соловьева; Москва. высш. шк. социальных и экон. наук. – М.: Просвещение, 2006. – 223 с. – ISBN 5-09-014106-1. – Текст: непосредственный.

62. Брушлинский, А. В. Психология субъекта / А. В. Брушлинский; отв. ред. В. В. Занков. – СПб.: Алетейя, 2003. – 268 с. – ISBN 5-89329-545-5. – Текст: непосредственный.

63. Брюн, Д. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы / Д. Брюн, А. Лихтхарт; пер. с англ. Е. Мезенцевой, Г. Волковой. – К.: Изд-во «НАИРИ», 2006. – 200 с. – ISBN 966-8838-04-1. – Текст: непосредственный.

64. Будникова, О. В. Развитие художественной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки: (на примере изучения дисциплин дизайнерского цикла): специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Будникова Ольга Владимировна ; «Курский государственный университет». – Курск, 2006. – 224 с. – Библиогр.: с. 140 -157. – Текст : непосредственный.

65. Буева, Л. П. Культура и образование. Проблемы взаимодействия / Л. П. Буева. – Текст: непосредственный // Вопросы философии. – 1997. – № 2. – С. 66 - 74.

66. Буева, Л. П. Человек: деятельность и общение / Л. П. Буева. – М.: Мысль, 1978. – 216 с. – Текст: непосредственный.

67. Булатова, О. С. Арт-педагогический подход в образовании / О. С. Булатова. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2004. – 230 с. – ISBN 5-88081-421-1 - 300. – Текст: непосредственный.

68. Буров, А. И. Эстетическая сущность искусства / А. И. Буров, Акад. наук СССР. Ин-т истории искусств. – М.: Искусство, 1956. - 292 с. – Текст: непосредственный.

69. Бутенко, Н. В. Художественно-эстетическая культура как базовый механизм развития личности / Н. В. Бутенко. – Текст: непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 7. – С. 227.

70. Быстрова, А. Н. Проблема культурного пространства (опыт философского анализа) / А. Н. Быстрова. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 240 с. – ISBN 5-7692-0393-5. – Текст: непосредственный.

71. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. для гум. напр. и специальностей вузов России / В. В. Бычков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2008. – 572 с. – ISBN 5-8297-0116-2. – Текст: непосредственный.

72. Вагнер, Г. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже. 28 октября – 25 декабря 1997 г. / Г. Вагнер. – СПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, цв., 100 репродукций, 20 ил. 1997. – 176 с. – Текст: непосредственный.

73. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих полн. изд. в 1 т. / Д. Вазари; пер. с итал. А. Г. Габричевского, А. И. Венедиктова. – М.: Альфа-книга, 2008. – 1278 с. – Текст: непосредственный.

74. Валицкая, А. П. О национальном типе образованности / А. П. Валицкая Стратегии взаимодействия философии, культурологи и общественных коммуникаций. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – 384 с. – ISBN 978-5-00045-090-1. – Текст: непосредственный.

75. Ванслов, В. В. Что такое искусство? / В. В. Ванслов. – М.: Изобраз. искусство, 1989. – 328 с. – ISBN 5-85200-012-4. – Текст: непосредственный.

76. Вебер, М. Наука как призвание и профессия / М. Вебер Самосознание европейской культуры XX века; сост. Р. А. Гальцева. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. – Текст: непосредственный.

77. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вельфлин. – СПб: МИФРИЛ, 1994. – 427 с. – Текст: непосредственный.

78. Версполь, Т. Возникновение и тайна радуги / Т. Версполь. – Калуга: «Духовное познание», 1999 – 135 с. – ISBN: 3-88069-281-5. – Текст: непосредственный.

79. Вершинин, Г.В. Хрестоматия по дизайну / Г.В. Вершинин, Е.А. Мелентьев. – Тюмень: Ин-т дизайна, 2005. – 1051 с. : ил.– ISBN 5-94528-011-9. – Текст: непосредственный.

80. Ветрова, И. Б. Формирование художественно-образного мышления в процессе композиционной деятельности будущего педагога изобразительного искусства: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» : диссертация на соискание степени доктора педагогических наук / Ветрова Ирэна Борисовна. – Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова. – М.: 2004, – 369 с. – Библиогр.: с. 319-351. – Текст: непосредственный.

81. Вишневский, Ю. Р. Л. Н. Коган о социологических проблемах культуры и личности / Ю. Р. Вишневский, С. Ю. Вишневский, В. Т. Шапко. – Текст: непосредственный. // Социологические исследования. – 2011. – № 8. – С. 62–72.

82. Воленко, О. И. Теоретические и организационно-педагогические условия достижения современного качества обучения и воспитания в едином образовательном пространстве: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Воленко Ольга Ивановна : Ин-т общего образования М-ва образования РФ – Москва, 2004. – 354 с. – Библиогр.: с. 328-353.– Текст: непосредственный.

83. Волкова, П. Д. Мост через бездну. Книга вторая / П. Д. Волкова. – М.: Зебра Е, 2013. – 223 с. – ISBN 978-5-90-633934-8. – Текст: непосредственный.

84. Волкова, П. Д. Мост через бездну. Книга третья / П. Д. Волкова. – М.: Зебра Е, 2014. – 240 с. – ISBN 978-5-17-106403-7. – Текст: непосредственный.

85. Волкова, П. Д. Мост через бездну. Книга четвертая / П. Д. Волкова. – М.: Зебра Е, 2014. – 250 с. – ISBN 978-5-17-106403-7. – Текст: непосредственный.

86. Воронов, Н. В. Очерки истории отечественного дизайна Т. / Н. В. Воронов. – М.: Союз дизайнеров России, 2001 – 382 с. – ISBN 5-901512-05-7– ISBN 5-87627-014-8. – Текст : непосредственный.

87. Воронов, Н. В. Что такое дизайн? / Н. В. Воронов. – М.: Знание, 1969. – 38 с. – Текст: непосредственный.

88. Выготский, Л. С. Антропологические матрицы XX века. Несостоявшийся диалог. Приглашение к диалогу / Л. С. Выготский, П. А. Флоренский; Москва: акад. культуры и развития образования; общ. ред. А. И. Олексенко. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 663 с. – ISBN 5-89826-264-4. – Текст: непосредственный.

89. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – 2-е изд., доп. – М.: Искусство, 1968. - 576 с. – Текст: непосредственный.

90. Гаврилова, Л.В. Формирование дизайнерской культуры будущих инженеров-конструкторов швейных изделий : специальность 13.00.08. «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Гаврилова Людмила Владимировна: Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. – Самара, 2010. – 269 с. – Библиогр.: с. 207-228. – Текст : непосредственный.

91. Гайсина, Г. И. Культурологический подход в теории и практике педагогического образования: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Гайсина Гузель Иншаровна; Московский педагогический государственный университет. – М., 2002. – 366 с. – Библиогр.: с. 321-353. – Текст непосредственный.

92. Гафурова, Ю. Ю. Регуляция и саморегуляция художественной культуры в переходном российском обществе : Теоретико-прикладной аспект : специальность 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» : диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Гафурова Юлиана Юрьевна. – Казань, 1999. – 167 с. – Библиогр.: с. 159-166. – Текст: непосредственный.

93. Гевейлер, Д. Н. Особенности преподавания живописи студентам-дизайнерам технических вузов : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Гевейлер Дмитрий Николаевич; «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена». – СПб., 2012. – 334 с. – Библиогр.: с. 151-169. – Текст: непосредственный.

94. Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук: Т. 1. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1974. – 452 с. – ISBN 978-5-458-29141-5. – Текст: непосредственный.

95. Гесиод. Полное собрание текстов. Поэмы. Фрагменты / Гесиод; пер. фрагм. О. П. Цыбенко, вступ. ст. В. Н. Ярхо, комм. (Серия «Античное наследие») – М.: Лабиринт, 2001. – 256 с. – ISBN 5-87604-087-8. – Текст: непосредственный.

96. Гете, И. В. Учение о цвете. Теория познания / И. В. Гете. – изд. 2-е. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2011. – 200 с. – ISBN: 978-5-17-133330-0. – Текст: непосредственный.

97. Гончарук, А. Ю. Разносторонне-гармоническое воспитание учащейся молодежи средствами зрелищных и аудиовидеоискусств: моногр. / А. Ю. Гончарук. – М.: Перспектива, 2014. – 163 с. ISBN: 978-5-4475-3713-5. – Текст: непосредственный.

98. Гончарук, А. Ю. Социально-педагогическая культурология: моногр.: в 2-х ч. Ч. I / А. Ю. Гончарук. – М.: РГСУ, 2014. – 160 с. – ISBN: 978-5-4475-6142-0. – Текст : непосредственный.

99. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие для студ. пед. вузов / М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2013. – 447 с. – ISBN: 978-5-238-02236-9. – Текст: непосредственный.

100. Грушевицкая, Т. Г. Культурология : учеб. пособие / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. – М.: Альфа – М: ИНФРА, 2013. – 449 с. – ISBN 978-5-98-281256-8. – Текст : непосредственный.

101. Грушевицкая, Т. Г. Культурология: учеб. для студ. вузов / Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, (Серия «Cogitoergosum»). 2013. – 687 с. – ISBN 978-5-98281-256-8 (Альфа-М). – Текст: непосредственный.

102. Губский, Е. Ф. Философский энциклопедический словарь / Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. – М.: Инфра-М, 1997. – 576 с. – ISBN 978-5-16-002594-0. – Текст: непосредственный.

103. Гуревич, П. С. Философия культуры: учеб. пособие для студ. гуманитар. вузов / П. С. Гуревич. – М.: Аспект-Пресс, 1994. – 316 с. – ISBN 978-5-88-373414-3. – Текст: непосредственный.

104. Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В. Даль. – М.: ТЕРРА, 1995. – ISBN 5790547036. – Текст: непосредственный.

105. Дамаданова, С. Р. Эстетическое воспитание учащейся молодежи средствами изобразительного искусства: (на материале Респ. Дагестан):

специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук / Дамаданова Саидат Рамазановна; «Дагестанский государственный педагогический университет». – Махачкала, 2004. – 204 с. – Библиогр.: с. 170-183. – Текст : непосредственный.

106. Данильченко, О.В. Структура работы с цветом в контексте преподавания дисциплины проектирование для студентов направления подготовки дизайн профиля «графический дизайн» /О.В. Данильченко, Р.Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // Педагогика искусства. – 2018. – № 4. – С. 71-78.

107. Дидро, Д. Избранные философские произведения / Д. Дидро. – М.: ОГИЗ, 1941. – 280 с. – Текст: непосредственный.

108. Драч, Г. В. История мировой культуры (мировых цивилизаций) / Г. В. Драч. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 533 с. – ISBN 978-5-36-901459-2. – Текст непосредственный.

109. Драч, Г. В. Культурология : учеб. для вузов / Г. В. Драч, О. М. Штомпель, Л. А. Штомпель, В. К. Королев. – СПб.: Питер, 2013. – 384 с. – ISBN 978-5-49-600022-2. – Текст: непосредственный.

110. Дружкова, Н. Н. Педагогическая концепция Баухауза и ее традиции в современном художественном образовании : специальность 13 00 08 – «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Наталия Ивановна Дружкова ; «Институт художественного образования» - Москва, 2008. – 380 с. – Библиогр.: с. 251-276. – Текст: непосредственный.

111. Дуганова, Л. П. Искусство как среда воспитания (аксиологический аспект). Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы / Л. П. Дуганова; под ред. проф. И. А. Зимней. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2005. – 480 с. – ISBN 5-98425-009-8. – Текст: непосредственный.

112. Егорычев, А. М. Культура, наука, образование : контекст познания и развития универсума: моногр. / А. М. Егорычев. – Новосибирск: Изд-во ЗСО МСА, 2013. – 339 с. – ISBN 978-5-72410-121-1. – Текст: непосредственный.

113. Егорычев, А. М. Национальная культура и социальное образование : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. М. Егорычев, Е. А. Костина. – Новосибирск: НГПУ, 2013. – 102 с. – ISBN 978-5-00023-125-8. – Текст: непосредственный.

114. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура : учеб. пособ. для студ. учрежд. сред. проф. образования / Л. Г. Емохонова. – 8-е изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», [32] с. цв. ил. 2012. – 544 с. – ISBN 978-5-7695-6427-7 : 5000. – Текст: непосредственный.

115. Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества : учеб. пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический Проект, («Gaudeamus») 2003. – 304 с. – ISBN: 5-8291--0543-8. – Текст: непосредственный.

116. Жуковский, В. И. Пропозиции теории изобразительного искусства : учеб. пособие / В. И. Жуковский, Н. П. Копцева. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – 266 с. – ISBN 5-7638-0494-5. – Текст : непосредственный.

117. Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства: тексты лекций. Ч.1 / В. И. Жуковский; Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск: Вестник КрасГУ, 2004. – 170 с. – ISBN: 978-5-91419-440-3. – Текст: непосредственный.

118. Журавлев, В. В. Мир художественной культуры : Философские очерки / В. В. Журавлев. – М.: Мысль, 1987. – 237 с. – Текст: непосредственный.

119. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись /А.С. Зайцев. – М.: Искусство, л. цв. ил.; 25, 1986. –159 с. – Текст: непосредственный.

120. Иванов, А. В. Социальная педагогика : учеб. пособие / А. В. Иванов [и др.]; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*», 2011. – 424 с. – ISBN 978-5-394-01986-9. – Текст: непосредственный.

121. Иванов, А.В. Метапедагогика как область научного исследования духовно-ценностного воспитания: моногр. / А. В. Иванов Рос. гос. гуманитар. ун-т (РГУ), Ин-т «Рус. антропол. шк.». – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2004 (Издат. центр РГГУ). – 194 с. – ISBN 5-7281-0788-5 – Текст: непосредственный.

122. Иванов, В. В. Наука о человеке: введение в современную антропологию: курс лекций / В. В. Иванов. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2004. – 194 с. – ISBN 5-7281-0788-5. – Текст: непосредственный.

123. Игнатъев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности: детей. учеб. пособие для вузов / С. Е. Игнатъев. – М.: ГРИФ, 2007. – 208 с. – ISBN 5-8291-0672-8. – Текст: непосредственный.

124. Ильин, И. А. Национальная Россия: наши задачи / И. А. Ильин. – М.: Эксмо: Алгоритм. – 2011. – 464 с. – ISBN 978-5-00180-073-6. – Текст: непосредственный.

125. Исаев, А. А. Феномен цвета в контексте бытия человека: опыт философского анализа : специальность 09.00.01 «Онтология и теория познания» : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Исаев Александр Аркадьевич; ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет». – Магнитогорск, 2006. – 139 с. – Библиогр.: с. 122-138. – Текст: непосредственный.

126. История Российского государственного университета имени Алексея Николаевича Косыгина: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – rguk.ru: сайт. – URL: <https://rguk.ru/university/history/> (дата публикации: 15.09.2023). – Текст: электронный.

127. Иттен, И. Искусство цвета: пер. с немецкого / И. Иттен. – 7-е издание; предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2011. – 96 с. – ISBN 978-5-94056-047-0. – Текст: непосредственный.

128. Каган, М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Л.: Искусство. Ленингр. отделение, 1972. – 440 с. – ISBN 978-5-534-06170-3. – Текст: непосредственный.

129. Каган, М. С. Человеческая деятельность / М. С. Каган. – М.: Политиздат, 1974. – 328 с. – Текст: непосредственный.

130. Калугина, О. В. К проблеме становления скульптурного класса Московского училища живописи, ваяния и зодчества / О. В. Калугина. – Текст:

непосредственный // «Дом Бурганова». Пространство культуры. – 2010. – № 2. – С. 155-163.

131. Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства / П. П. Каменский. – СПб.: БАН, 2017. – 215 с. - (Библиотека Российской академии наук). – ISBN 978-5-336-00204 -1. – Текст: непосредственный.

132. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб.: Азбука, 2001. – 558 с. – ISBN 5-267-00254-2. – Текст: непосредственный.

133. Каптерев, П. Ф. История русской педагогики / П. Ф. Каптерев. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Петроград : тип. В. Безобразова и К,^о 1915. – 756 с. – Текст: непосредственный.

134. Кармин, А. С. Культурология / А. С. Кармин, Е. С. Новикова. – СПб.: Лань, 2006. – 464 с. – ISBN: 978-5-94723-733-7. – Текст: непосредственный.

135. Кемеров, В. Е. Современный философский словарь / В. Е. Кемеров; под ред. В. Е. Кемерова. – 2-е изд., испр. и доп. – Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: Панпринт, 1998. – 1064 с. – ISBN: 978-5-8291-1712-2. – Текст: непосредственный.

136. Кирсанова, Н. Н. Знаковые аспекты искусства и художественного восприятия: специальность 09.00.04 «Эстетика»: диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Наталья Николаевна Кирсанова ; Свердловск, 1982. – 189 с. – Библиогр.: с. 182-208. – Текст: непосредственный.

137. Киященко, Н. И. Эстетика жизни: учеб. пособие. Часть 3 / Н. И. Киященко. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 123 с. – ISBN 5-8199-0008-1. – Текст : непосредственный.

138. Клемантович, И. П. Формирование профессиональной культуры социального педагога в условиях вузовской подготовки / И. П. Клемантович. – Текст: непосредственный // Вестник государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Педагогика и психология. – 2013. – № 3. – С. 65-72.

139. Ключкова, Л. И. Ресурсное обеспечение развития воспитания в системе образования: вопросы теории: моногр. / Л. И. Ключкова. – М.: МГПИ, 2011. – 228 с. – ISBN 978-5-9954-0164-3. – Текст: непосредственный.

140. Коган, Л. Н. Всестороннее развитие личности и культура / Л. Н. Коган. – М.: Знание, 1981. – 63 с. – Текст: непосредственный.

141. Комарова, Т. С. Школа эстетического воспитания DOC / Т. С. Комарова. – М.: Зимородок, 2006. – 346 с.– ISBN 978-5-86775-727-4. – Текст : непосредственный.

142. Коновалов, В. Н. Политология: Краткий словарь / В. Н. Коновалов. – Ростов н/Дону: Феникс, 2001. 447 с.– ISBN 5-222-01527-0. – Текст: непосредственный.

143. Коробка, Ю. В. Теоретическое и методическое обоснование живописного понимания и видение цвета: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук // Коробка Юрий Владимирович ; Краснодар, 1997. - 216 с.: ил. – Библиогр.: с. 191-202. – Текст: непосредственный.

144. Костина, А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества / А. В. Костина. – Москва: Моск. гуманит.- социал. акад., 2003. – 404 с.; – ISBN 5-85085-858-X. – Текст: непосредственный.

145. Кох, Э. Индивидуальность цвета / Э. Кох, Р. Вагнер. – Москва, 1995. – ISBN 978-5-86-951007-5. – Текст: непосредственный.

146. Кривцун, О. А. Эстетика: учебник ТХТ / О. А. Кривцун. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 434 с. – ISBN 978-5-534-15175-6. – Текст: непосредственный.

147. Кузин, В. С. Психология живописи / В. С. Кузин. – М.: «ОНИКС 21 век», 2005. – 304 с. – ISBN 5-329-01221-X. – Текст: непосредственный.

148. Кузин, В.С. Психология: учебник / В. С. Кузин. – М.: АГАР, 1999. – 169с. – Текст: непосредственный.

149. Кузьмина, О. В. Компетентностная модель формирования конструкторской готовности дизайнера костюма в вузе : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание

ученой степени кандидата педагогических наук / Кузьмина Ольга Викторовна; Институт развития профессионального образования. – Москва, 2011. – 226 с. – Библиогр.: с. 208-226. Текст: непосредственный.

150. Куренкова, Р. А. Эстетика: учеб. для студ. высш. учебн. завед. / Р. А. Куренкова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 367 с. – ISBN 5-305-00088-2. – Текст : непосредственный.

151. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: «Омега-Л», 2005. – 303 с.– ISBN 5-8297-0262-2. – Текст: непосредственный.

152. Лазарев, В. Н. Происхождение итальянского Возрождения: Т. 3. / В. Н. Лазарев. – М.: Изд-во АН СССР, 1979. – 239 с. – Текст: непосредственный.

153. Лакшми, Бхаскаран. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Бхаскаран Лакшми. – М.: «Арт-родник», 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-404-00022-1. – Текст: непосредственный.

154. Лашкевич, В. Н. Цветоведение: учеб. пособие / В.Н. Лашкевич. – Ростов-на-Дону: Ин-т архитектуры и искусств ЮФУ, 2012. – 135 с. : ил., цв. ил.; 21 см. – Библиогр.: с. 100. – Текст: непосредственный.

155. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность FB2 / А. Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с. – ISBN 5-89357-113-4. – Текст: непосредственный

156. Липский, В. Н. Эстетическая культура и личность / В. Н. Липский. – М.: Знание, 1987. – 128 с. – Текст: непосредственный.

157. Лихачев, Б. Т. Педагогика : Курс лекций : учебное пособие для студ. пед. учеб. завед. и слушателей ИПК и ФПК / Б. Т. Лихачев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с. – ISBN 5-94227-099-6. – Текст : непосредственный.

158. Лихачев, Д. С. Декларация прав культуры / Д. С. Лихачев. – Москва: Логос, 2000. – 8 с.– Текст: непосредственный.

159. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция: пособ. для студ. вузов / Г. М. Логвиненко. – Владос, 2008. – 144 с. – ISBN 978-5-691-01055-2. – Текст: непосредственный.
160. Ломов, С. П. Дидактика художественного образования: монография / С.П. Ломов, – М.: ГОУ Педагогическая академия, 2010. – 103 с. – Текст: непосредственный.
161. Лосев, А. Ф. Античность как тип культуры: сб. статей / А. Ф. Лосев АН СССР. – М.: Наука, 1988. – 333 с. – ISBN 5-02-012637-3. – Текст: непосредственный.
162. Лосев, А. Ф. Проблема художественного стиля / А. Ф. Лосев. – Киев: «Collegium», «Киевская Академия Евробизнеса», 1994. – 288 с. – ISBN 5-7707-6713-8. – Текст: непосредственный.
163. Лотман, Ю. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVII – начало XIX в.) / Ю. Лотман. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус 2014. – 542 с. – ISBN 978-5-17-119610-3. – Текст: непосредственный.
164. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М.: Языки рус. культуры, 1999. – 464 с. – ISBN 978-5-389-11808-9. – Текст: непосредственный.
165. Львова, Е. П. Мировая художественная культура. Т 4. / Е. П. Львова, Н. Н. Фомина, Л. М. Некрасов, Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер, 2007. – 459 с.– ISBN 978-5-469-01540-6. – Текст: непосредственный.
166. Люшер, М. Магия цвета / М. Люшер. – Харьков: Изд-во Сварог, Сфера, 1996. – 432 с. – ISBN 978-0-02-935910-5. – Текст: непосредственный.
167. Макаренко, А. С. Избранные педагогические сочинения: Т. 1 / А. С. Макаренко. – М.: «Педагогика», 1997. – 397 с. – Текст: непосредственный.
168. Маниковская, М. А. Художественная культура в системе социального воспроизводства : специальность 09.00.11 «Социальная философия» : диссертация на соискание ученой степени доктора наук / Маниковская Мария Алексеевна; Хабаровский государственный педагогический университет. – Хабаровск, 2005. – 302 с. – Библиогр.: с. 276-301. – Текст: непосредственный.

169. Манхейм, К. Человек и общество в эпоху преобразования / Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – М.: ИНИОН, 1991. – 219 с. – Текст: непосредственный.

170. Мардахаев, Л. В. Словарь по социальной педагогике / Л. В. Мардахаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. – ISBN 978-5-7139-1235-2. – Текст: непосредственный.

171. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика / Л. В. Мардахаев. – Москва: Гардарики, 2005. – 269 с.: ил. – ISBN 978-5-7139-1032-7. – Текст: непосредственный.

172. Марков, А. П. Аксиологические и антропологические ресурсы национально-культурной идентичности: специальность 24.00.01 «Теория и история культуры»: диссертация на соискание ученой степени доктора культурол. наук / Марков Александр Петрович; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2000. – 365 с. – Библиогр.: с. 339-365. – Текст: непосредственный.

173. Маркова, А. Н. Культурология : учеб. пособие для вузов / А. Н. Маркова. – Москва: Волтерс Клувер, 2009. – 478 с. – ISBN 978-5-466-00412. – Текст: непосредственный.

174. Матвеева, Т.В. Формирование профессиональной культуры дизайнеров средствами композиции в образовательном процессе вуза: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Матвеева Татьяна Викторовна; «Орловский государственный технический университет». – Орел, 2007. – 237 с. – Библиогр.: с. 179-196. – Текст : непосредственный.

175. Махлина, С. Т. Язык искусства: учеб. пособие для студ. вузов культуры по курсу «Эстетика и художественная культура» / С. Т. Махлина. – Л.: ЛГИК, 1990. – 84 с. – Текст: непосредственный.

176. Мейс-Кристаллер, Е. Художественная терапия на практике / Е. Мейс-Кристаллер; Перевод с немецкого М. А. Попова – Екатеринбург: Частное издание, 2002. – 96 с. – Текст: непосредственный.

177. Мелик-Пашаев, А. А. Методики исследования и проблемы диагностики художественного развития / А. А. Мелик-Пашаев (в соавт.). – Дубна: Феникс плюс, 2009. – 272 с.: ил. – ISBN 978-5-9279-0100-5. – Текст: непосредственный.

178. Мелик-Пашаев, А. А. Психология художественного творчества. / А. А. Мелик-Пашаев. – М.: Издательство МГУ, 2022. – 239 с. – ISBN 978-5-19-011674-8. – Текст: непосредственный.

179. Мелик-Пашаев, А. А. Ступеньки к творчеству / А. А. Мелик-Пашаев. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 158 с.: ил. 22 – ISBN 978-5-9963-0749-4. – Текст: непосредственный.

180. Мир Врубеля : официальный сайт. - Москва. – Обновляется в течение суток. - URL: <http://vrubel-world.ru> (дата обращения: 02.09.2023) – Текст: электронный.

181. Мирецкая, Н. В. Культура эпохи Возрождения / Н. В. Мирецкая, Е. В. Мирецкая. – Москва: Просвещение, 1996. – 302 с.: ил – ISBN 5-09-004263-2. – Текст : непосредственный.

182. Михайлов, О. М. Теория цвета, колориметрия: учеб. пособие / О. М. Михайлов. – СПб.: СПбГУКИТ, 2011. – 830с. – ISBN 978-5-9903408-1-7. – Текст: непосредственный.

183. Михеев, А. В. Формирование художественно-эстетической культуры школьников в условиях организованной парковой среды: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания»: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Михеев Андрей Валентинович; Московский педагогический государственный университет. – Москва, 2008 – 245 с. – Библиогр.: с. 210-245. – Текст: непосредственный.

184. Москвин, В. П. Русская метафора: очерк семиотической теории / В. П. Москвин. – Москва: УРСС: ЛЕНАНД, 2006. – 182 с.: ил. – ISBN 5-9710-0037-3. – Текст : непосредственный.

185. Муртазина, С. А. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров дизайна в процессе изучения дисциплины «История искусств»: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Муртазина Светлана Альбертовна; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань, 2012 – 202 с. – Библиогр.: с. 172-201. – Текст: непосредственный.

186. Мухутдинов, Р.Ф. Дифференцированная профессиональная подготовка дизайнера в художественном ССУЗ: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Мухутдинов Радик Фаридович. – Казань, Казанский государственный технологический университет, 1999. – 215 с. – Библиогр.: с. 186-198. – Текст : непосредственный.

187. Назарова, Л. Р. Пленэрная практика для активизации творческой активности и формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров / Л. Р. Назарова, Р.Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // Среднее профессиональное образование. – 2021. – № 10 (314). – С. 49-51.

188. Нейтан, Я. Искусство визуализации в бизнесе. Как представить сложную информацию простыми образами / Я. Нейтан. – М.: МИФ, 2013. – 352 с. – ISBN 978-5-91657-737-2. – Текст: непосредственный.

189. Неменский, Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. – М.: Молодая гвардия, 1981. – 165 с. – ISBN 978-5-91657-737-2. – Текст: непосредственный.

190. Никитич, Л. А. Культурология. Теория, философия, история культуры : учеб. для вузов / Л. А. Никитич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, (Серия «Cogitoergosum»). 2009. – 559 с. – ISBN 5-238-00849-X. – Текст: непосредственный.

191. Ожегов, С. И Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выражений / С. И. Ожегов, под общ. ред. Л. И. Скворцова. – 28-е изд.,

перераб. – Москва: Мир И образование, 2015. – 1375 с. – ISBN 978-5-94666-657-2.
– Текст: непосредственный.

192. Орлова, Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию / Э.А. Орлова. – М.: Изд-во МГИК, 1994. – 214 с. – ISBN 978-5-534-00960-6. – Текст: непосредственный.

193. Павлов, А. В. Формирование творческой воспитывающей среды в учреждении дополнительного образования детей: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Павлов Андрей Викторович. – Рос. гос. социал. ун-т.- Москва, 2011. - 230 с. – Библиогр.: с. 193-206. – Текст: непосредственный.

194. Пармон, Ф. М. Композиция костюма / Ф.М. Пармон. – Ростов н/Д., М.: Изд-во Легпромбытиздат, 2007. – 416 с. – ISBN 5-7088-0724-5. – Текст: непосредственный.

195. Пашков, К. В. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников / К. В. Пашков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 600 с.: ил. – ISBN 978-5-222-09648-2. – Текст: непосредственный.

196. Петров-Водкин, К. С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия / К. С. Петров-Водкин. – Л.: Искусство, 1982. – 656 с. – ISBN 978-5-389-16600-4. – Текст: непосредственный.

197. Платон. Собрание сочинений: в 4 т. / Платон ; общ. ред. А. Ф. Лосева и др. – М.: Мысль, 1990 – 860 с. – ISBN 5-244-00385-2. – Текст : непосредственный.

198. Поселягина, Л. В. Эстетическая культура как категория русской национальной педагогики: монография / Л. В. Поселягина, С. А. Маврин. – Омск: Изд-во ОмГА, 2016 – 164 с.: ил. – ISBN 978-5-98566-126-2. – Текст: непосредственный.

199. Потенция, А. А. Мысль и язык / А. А. Потенция. – М.: Лабиринт, 2007. – 248 с. – ISBN 5-87604-053-3. – Текст: непосредственный.

200. Радугин, А. А. Формирование эстетической и художественной культуры. Источник: Эстетика: учебное пособие для вузов / А. А. Радугин. – М.: Центр, 2000 – 240 с. – ISBN 5-88860-026-1. – Текст: непосредственный.

201. Рапацкая, Л. А. История художественной культуры России (от древних времен до конца XX века) : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завед. / Л. А. Рапацкая. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 384 с. – ISBN 5-691-00146-9. – Текст: непосредственный.

202. РГХПУ им. Строганова: официальный сайт. - Москва. - Обновляется в течение суток. – URL: <https://академия-строганова.рф> / (дата обращения: 19.10.2023) – Текст: электронный.

203. Рерих, Н. К. Культура и цивилизация / Н. К. Рерих. – М.: Междунар. центр Рерихов: Мастер-банк, 1997. – 195 с. – ISBN 5-86988-031-9. – Текст: непосредственный.

204. Романычева, Э. Т. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии: справочное и практическое руководство / Э. Т. Романычева, О.Г. Яцюк. – М.: ДМК Пресс, 2006 – 432 с.: ил. (Серия «Для дизайнеров»). – ISBN 9785898180348. – Текст: непосредственный.

205. Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство): официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://rguk.ru/sveden> / (дата обращения: 05.06.2023). – Текст: электронный.

206. Рыжов, В. П. Массовая культура: от потребительства к творчеству? / В. П. Рыжов, Ю. В. Рыжов. – Текст: непосредственный // Культурная жизнь Юга России. – 2007. – № 3. – С. 19-22.

207. Садохин, А. П. Мировая художественная культура / А. П. Садохин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013. – 495 с. – ISBN 978-5-238-01417-3. – Текст: непосредственный.

208. Садохин, А. П. Мировая художественная культура / А. П. Садохин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 432 с. – ISBN 978-5-238-01313-8. – Текст: непосредственный.

209. Сайт МХПИ: официальный сайт. – Москва. - Обновляется в течение суток. – URL: <https://www.mhpi.edu.ru> / (дата обращения: 15.11.2023). – Текст: электронный.

210. Сидоренко, В. Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества: специальность 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн»: диссертация на соискание ученой степени доктора искусств / Сидоренко Владимир Филиппович; ВНИИ техн. эстет. Гос. ком. СССР по науке и тех. – Москва, 1990. – 32 с. – Библиогр.: с. 406-424. – Текст : непосредственный.

211. Скачкова, Н. В. Цветоведение и световой дизайн: учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Скачкова. – Томск: ТГПУ, 2011. – 151 с.: ил. – ISBN 978-5-89428-549-8. – Текст: непосредственный.

212. Слостенин, В. А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. завед. / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Слостенина. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с. – ISBN 978-5-534-18756-4. – Текст: непосредственный.

213. Словарь по профориентации и психологической поддержке: официальный сайт. – Москва. - Обновляется в течение суток. – URL: <https://990.slovaronline.com/> (дата обращения: 19.07.2023) – Текст: электронный.

214. Смекалов, И. В. Роль живописи в проектной культуре средового дизайна: специальность 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» : диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Смекалов Игорь Владимирович; Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики. – Москва, 2009. – 176 с. – Библиогр.: с. 138-150. – Текст : непосредственный.

215. Смекалов, И. В. Эстетические принципы живописи в проектной культуре средового дизайна: монография / И. В. Смекалов, Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 161 с.: ил. – ISBN 978-5-4417-0327-7. – Текст: непосредственный.

216. Собянина, И. В. Методика интенсивного развития творческого мышления / И. В. Собянина. – М.: РАО Институт худ. обр., 2004. – 169 с. – ISBN 5-901683-97-8. – Текст: непосредственный.

217. Собянина, И. В. Художественное воспитание / И. В. Собянина. – М.: Издательский дом «Карпуз», 2010. – 112 с.: ил. – ISBN: 978-5-904672-99-7. – Текст: непосредственный.

218. Соесман, А. Двенадцать чувств / А. Соесман; пер. М. Рыкиной и И. Акуленко. – СПб.: Деметра, 2003. – 260 с. – ISBN 978-5-94459-053-4. – Текст: непосредственный.

219. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : Основы живописи: Ч. 2. / Н. М. Сокольникова. – М.: Титул, 1998.: ил. – ISBN 978-5-534-14735-3. – Текст: непосредственный.

220. Солодовников, Ю. А. Мировая художественная культура: Человек в мировой художественной культуре / Ю. А. Солодовников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 255 с.– ISBN 978-5-09-115321-7. – Текст: непосредственный.

221. Сорокин, П. Социальная и культурная динамика. Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / П. Сорокин. – СПб.: Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. ин-та, 2000. – 1054 с. : ил. – ISBN 5-88812-117-7. – Текст: непосредственный.

222. Стернин, Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX – начала XX века / Г. Ю. Стернин. – М.: Сов. художник, 1984. – 296 с. : ил. – Текст : непосредственный.

223. Столович, Л. Н. Жизнь – творчество – человек: Функции художественной деятельности / Л. Н. Столович. – М.: Политиздат, 1985. – 415 с. – Текст: непосредственный.

224. Строгановка в воспоминаниях Захара Николаевича Быкова. Часть II : sazikov.livejournal : сайт. – 01 января 2017. – URL: <https://sazikov.livejournal.com> (дата обращения: 09.02.2023) – Текст: электронный.

225. Сулова, Т. Д. Формирование художественно-эстетической культуры учителя: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Сулова Тамара Дмитриевна; Липецкий государственный педагогический

институт. – Липецк, 1998. – 410 с. – Библиогр.: с. 290-326. – Текст: непосредственный.

226. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М.: Политиздат, 1989. – 421 с. – ISBN 5-250-00379-6. – Текст: непосредственный.

227. Тарабрина, И. В. Формирование профессиональной культуры студентов-дизайнеров в вузе: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тарабрина Ирина Валентиновна; Сев.-Кавказ. гос. техн. ун-т. – Ставрополь, 2006. – 181 с. – Библиогр.: с. 145-158. – Текст: непосредственный.

228. Тарасова, М. В. Коммуникация зрителя и произведения изобразительного искусства в художественной культуре: специальность 09.00.13 «Философская антропология, философия культуры»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тарасова Мария Владимировна; Красноярский государственный университет. – Красноярск, 2004. – 182 с. – Библиогр.: с. 158-179. – Текст : непосредственный.

229. Тен, И. Философия искусства / И. Тен. – М.: Республика, 1996, – 351 с. : ил. – ISBN 5-250– 02556-0. – Текст : непосредственный.

230. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. – 1039 с. – ISBN 978-5-4469-2080-8. – Текст: непосредственный.

231. Тучков, И. И. Классическая традиция и искусство Возрождения / И. И. Тучков. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 207 с. – ISBN 5-211-02214-9. – Текст: непосредственный.

232. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 54.03.01 от 27.08.2020 г. № 1015: официальный сайт ФГОС. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: [https:// fgos.ru/fgos/fgos-54-03-01-dizayn-1015](https://fgos.ru/fgos/fgos-54-03-01-dizayn-1015) / (дата обращения: 19.10.2023). – Текст: электронный.

233. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) от 22 мая 2022 г. № 308: официальный сайт ФГОС. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-02-01-dizayn-po-otraslyam-658/> (дата обращения: 19.10.2023).– Текст : электронный.

234. Флиер, А. Я. Тезаурус основных понятий культурологии: учеб. пособие / А. Я. Флиер, М. М. Полетаева. – М.: МГУКИ, 2008. – 284 с. – Текст: непосредственный.

235. Флоренский, П. А. Несостоявшийся диалог. – Приглашение к диалогу / П. А. Флоренский // Моск. акад. культуры и развития образования: общ. ред. А. И. Олексенко. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 663 с. – ISBN 5-89826-278-4. – Текст: непосредственный.

236. Хайруллин, Р. З. Литература народов России : учеб. пособие для вузов / Р. З. Хайруллин. – М.: Изд. Дрофа, 2009. – 395 с. - ISBN 978-5-16-014814-4. – Текст: непосредственный.

237. Цурюмова, С. В. Воспитание эстетической культуры школьников в условиях дополнительного образования художественно-эстетической направленности : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Цурюмова Светлана Владимировна ; Астраханский государственный университет. – Элиста, 2009. – 168 с. – Библиогр.: с. 122-137. – Текст : непосредственный.

238. Чаббаров, Р. Х. Формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров средствами народного декоративно-прикладного искусства: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Чаббаров Радик Хамзевич; «Уральский государственный педагогический университет». – Екатеринбург, 2012 – 214 с. – Библиогр.: с. 151-173. – Текст: непосредственный.

239. Чавчавадзе, Н. З. Культура и ценности / Н. З. Чавчавадзе. Культура в свете философии. – Тбилиси: Мецниереба, 1979. – 172 с. – Текст: непосредственный.

240. Чаговец, Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура: учеб. пособие / Т. П. Чаговец. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. – 173с. – ISBN 978-5-507-44541-7. – Текст: непосредственный.

241. Шалаев, И. К. Мотивационное программно-целевое управление: основа теории и экспертизы эффективности: учебное пособие / И. К. Шалаев. – Барнаул: Изд. БГПУ, 2003. – 300 с. – ISBN 978-5-88210-543-2. – Текст: непосредственный.

242. Шалимова, Л. А. Реклама. Цветовые каноны в социальном пространстве человека: культура, восприятие, функционирование цвета / Л. А. Шалимова Москва: ИПО «У Никитских ворот», 2010. - 335 с.: ил. – ISBN 978-5-91366-145-6. – Текст: непосредственный.

243. Шафикова, Р. Ш. Богатство потенциала средств живописи в формировании художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в вузе / Р. Ш. Шафикова – Текст: непосредственный // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2023. – № 2. – С 141-146.

244. Шафикова, Р. Ш. К вопросу о воздействии цвета на социальную среду в образовательной практике будущих дизайнеров / Р. Ш. Шафикова – Текст: непосредственный // Вестник экономической интеграции. – 2013. – № 3 (60). – С. 180-188.

245. Шафикова, Р. Ш. К вопросу формирования художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров в творческой подготовке к конференции «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация» / Р. Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // В сб. Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы III Международной научной конференции, 19 апреля 2019 г. – М.: Изд-во МХПИ, 2019. – 604 с. – С. 490-492. – ISBN: 978-5-9908535-3-9.

246. Шафикова, Р. Ш. Профессиональное воспитание и формирование художественно-эстетической культуры через познание эстетического в природе родного края / Р. Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // В сб. Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы V Международной научной конференции, 23 апреля 2021 г. – М.: Изд-во МХПИ, 2021. – 855 с. – С. 634-637. – ISBN 978-5-9908535-5-3.

247. Шафикова, Р. Ш. Формирование художественной культуры будущих дизайнеров средствами живописи в процессе создания творческого натюрморта – «Образ Родины» / Р. Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // В сб. Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы II Международной научной конференции, 21 апреля 2017 г. – М.: Изд-во МХПИ, 2018. – 405 с. – С. 31-34. – ISBN 978-5-9908535-0-8.

248. Шафикова, Р. Ш. Формирование художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров средствами живописи в создании творческой работы / Р. Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный. // В сб. Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы V Международной научной конференции, 23 апреля 2021 г. – М.: Изд-во МХПИ, 2021. – 855 с. – С. 673-676. – ISBN:978-5-9908535-9-1.

249. Шафикова, Р. Ш. Формирование художественно-эстетической культуры будущих дизайнеров в рамках профессионального воспитания в вузе средствами живописи / Р. Ш. Шафикова. – Текст: электронный // ЦИТИСЭ: электронный научный журнал. – 2017. – № 12. – С. 673-676 – URL: <https://ma123.ru/ru/2017/08/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%8d%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5/>(дата обращения: 19.10.2023).

250. Шафикова, Р. Ш. Формирование художественно-эстетической культуры современного дизайнера как необходимый качественный компонент в

отечественном образовании / Р. Ш. Шафикова. – Текст : непосредственный // В сб. материалов XII Международного симпозиума по имиджелогии в честь 80-летия В.Я. Белобрагина, 3 декабря 2015 г. – М. : Издательство Академии имиджелогии, 2015. – 322 с. – С. 317-322. – ISBN 987-5-7139-1267-3.

251. Шафикова, Р. Ш. Художественная культура в развитии человека разумного и духовного / Р. Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // Вестник экономической интеграции. — 2012. — № 10 (55). – С. 140–145.

252. Шафикова, Р. Ш. Художественная культура, как базовая составляющая в обучении студентов-дизайнеров / Р.Ш. Шафикова – Текст: непосредственный // Вестник экономической интеграции. – 2012. – № 11–12 (56-57). – С. 177–180.

253. Шафикова, Р. Ш. Этапы формирования художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров в процессе создания художественных работ к выставке «Образ Родины» / Р. Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // В сб. Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы VI Международной научной конференции 22 апреля 2022 г. – М.: Изд-во МХПИ, 2022. – 1148 с. – С. 1130-1134. – ISBN:978-5-6046588-6-4.

254. Шафикова, Р.Ш. «Формирование художественной культуры студентов-дизайнеров средствами живописи в процессе создания творческих работ к выставке «Образ Родины» / Р.Ш. Шафикова. – Текст: непосредственный // В сб. Образ Родины: содержание, формирование, актуализация: Материалы VII Международной научной конференции, 21 апреля 2023 г. – М.: Изд-во МХПИ, 2023. – 1000 с. – С. 971-973.– ISBN 978-5-6049876-1-2.

255. Шафикова, Р. Ш. Роль художественных дисциплин в истории становления профессии дизайнера / Р.Ш. Шафикова, Е.С. Панфилова, Т.В. Свиркина // Современное дизайн – образование: состояние, проблемы, перспективы и пути разрешения: коллективная монография/Е.А. Чикаева, Е.В. Аверченко,.....Р.Ш. Шафикова и др. – Москва: Изд-во МХПИ, 2022. – 351 с.– ISBN:978-5-6046588-4-0. – Раздел. – С. 82-95. – Текст: непосредственный.

256. Шацкий, С. Т. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / С. Т. Шацкий, под ред. Н. П. Кузина. – М.: Педагогика, 1980. – Т. 1. – 1980. – 304 с – ISBN 978-5-9916-8724-9. – Текст: непосредственный.

257. Шендрик, А. И. Социология культуры: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 495 с. – ISBN 5-238-00896-1. – Текст: непосредственный.

258. Шорохов, Е. В. Композиция: учебное пособие / Е. В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1986. – 208 с. – Текст: непосредственный.

259. Штайнер, Р. О сущности цвета и тайне радуги / Р. Штайнер. – Б. м. Издательство Энигма, 2009. – 160 с. – ISBN 978-5-94698-309-9. – Текст: непосредственный.

260. Шувалов, В. И. Метафорический дискурс / В.И. Шувалов. – М.: Тип. МПГУ, 2005. – 147 с. – ISBN 9785704214939. – Текст : непосредственный.

261. Щеглов, А. В. Формирование профессиональных компетенций студентов дизайнеров средствами объемно-пространственной композиции: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Щеглов Алексей Вячеславович; ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет». – Тула, 2012. – 222 с. – Библиогр.: с. 150-165. – Текст : непосредственный.

262. Элиас, Н. Общество Индивидов / Н. Элиас. – Москва: Праксис, 2001. – 331 с. – ISBN 5-901574-01-X. – Текст: непосредственный.

263. Элиот, Т. С. Заметки к определению культуры / Т. С. Элиот Антология культурологической мысли; авт. сост. С. П. Мамонтов, А. С. Мамонтов. – М.: Изд-во РОУ, 1996. – 167 с. – Текст: непосредственный.

264. Эпштейн, М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук / М. Эпштейн. – М.: Новое лит. обозрение, 2004. – 862 с. : ил. – ISBN 5-86793-302-4 – Текст : непосредственный.

265. Юсов, Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» : избр. тр. по истории, теории и психологии художеств. воспитания детей / Б.П. Юсов. – М.: Компания Спутник плюс, 2004. – 252 с.: ил. – ISBN 5-93406-783-4. – Текст : непосредственный.

266. Яковлев, Е. Г. Эстетика: учеб. пособие / Е. Г. Яковлев. – М.: КНОРУС, 2011. – 448 с. – ISBN: 978-5-406-05869-5. – Текст: непосредственный.

267. Яндекс. Словари > Конституционное право РФ Москва. –: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: – <https://slovari.yandex.ru/> (дата обращения: 06.10.2023) – Текст: электронный.

268. Яньшин, П. В. Связь предпочтения цвета с «Я» концепцией / П. В. Яньшин, К. В. Андреева – Текст: непосредственный // Прикладная психология. – 1999. – № 6. – С. 45–57.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Рабочий план обучающего семинара для профессорско-преподавательского состава

Таблица А. 1 - Организация воспитательно-образовательного процесса по формированию художественно-эстетической культуры студентов-дизайнеров средствами живописи в контексте реализации технологии модели на основе современных подходов и инновационных методов

Разделы и темы	час.	Лекц.	практ.
<p style="text-align: center;"><i>Художественно-эстетическая культура в становлении современного дизайнера</i></p> <p>1. Задачи профессионального воспитания дизайнера, направленные на формирование культуры дизайнерского труда и его результата, обусловленного пониманием нравственного долга перед обществом.</p>	6	6	-
<p style="text-align: center;"><i>Живопись, как средство художественно-эстетического воспитания</i></p> <p>1. Психологические особенности восприятия взаимодействия цветовых отношений и способы их применения. 2. Воздействие цвета на человека, влияние цвета на физиологию человека, практический путь упражнений по живописи и переживанию цвета.</p>	44	11	33
<p style="text-align: center;"><i>Стимулирование учебно-воспитательной и творческой деятельности средствами новых живописных, графических техник и материалов.</i></p> <p>1. Возможности акварельной живописи, цвета в решении воспитательно-образовательных задач. 2. Различные живописные и графические техники и их применение для стимулирования творческой активности студентов-дизайнеров.</p>	16	4	12
<p style="text-align: center;"><i>Инновационные методы формирования художественно-эстетической культуры</i></p> <p>1. Организация и поддержка регулярной конкурсной и выставочной деятельности в стенах вуза как стимулирование процесса творческого развития личности. 2. Факультативная деятельность как дополнительное воспитательное средство в развитии личности дизайнера и формирования его художественно-эстетической культуры.</p>	6	4	2
Всего:		72	

**Приложение Б - Мероприятия внеучебной деятельности по реализации
технологии модели формирования художественно-эстетической культуры
студентов-дизайнеров средствами живописи**

Таблица Б. 1 - Программа мероприятий внеучебной деятельности

Мероприятия	Период	Участники
Регулярные выставочные экспозиции в стенах вуза: подготовка и участие в выставке в стенах вуза «Летний пленэр»; выставка портретов: «Мой современник»; выставка, посвященная 205-летию победы в войне 1812 г.; выставка батика и витража; искусство, традиции и культура Японии – глазами студентов МХПИ, Выставочная деятельность: выставка Международного художественного фонда «Учителя и ученики».		Препод. кафедры ХД МХПИ и студенты МХПИ
Международная научно-практическая конференция «Образ Родины: содержание, формирование, актуализация».	2017-2022	Студенты и ППС
Благотворительные акции: роспись стены в Центре паллиативной помощи детям; роспись стен в детской поликлинике №131 г. Москвы; дар живописных творческих работ для хосписа в Куркино.	2017– 2022	Студенты и препод. МХПИ
Участие в выставочной деятельности преподавателей вуза.	Ежегодно	Препод. МХПИ
Социальные акции: конкурс социального плаката и акции в защиту экологической среды в сотрудничестве с Управой района; массовые молодежные акции: участие в праздновании Дня города, Дня Победы и других общегородских массовых мероприятиях.		Студенты МХПИ и препод.
Мастер-класс с японскими художниками: скульптор по металлу, преподаватель школы в г. Итикава, SayuriSashida (СаюриСасида), YokoSanekata(ЕкоСанэката), ShokouHirose (СекоХиросэ), и скульптор Такефуса Сашида.	2014-2019	Студенты МХПИ и препод.
Подготовка выставочного проекта и представление выставки в Японии.	2017-2022	Студенты МХПИ и препод.
Выездная практика Черногория (Петровац, Будва), Турция (Анталья, Фазелис), Пятигорск, Боровск.	2019-2022	Студенты МХПИ и препод.
Встреча с выпускником УВО МХПИ, перспективным дизайнером Павлом Наседкиным, участником проекта создания олимпийских медалей.	2017	Студенты МХПИ и препод.
Встреча с дизайнером Николаем Мироновым.	2018	Студенты МХПИ и препод.
Мастер-класс для обучающихся МХПИ в студии М.Б. Грекова, рисование генерал- майора В.П. Шилова, для картины «Ходили мы походами».	09.04.2021	Студенты МХПИ и препод.
Тематические вечера набросков: «Студия балета», «Африка», «Азия: «Белый тигр» и «Красный дракон»», «Подводный мир», «Рок звезды», «Поединок», «Kats , «Венеция» и др.	2019-2022	Студенты МХПИ и препод.