

УДК 74

DOI: 10.34670/AR.2023.36.93.046

Роль дизайн-образования в эстетическом воспитании школьников

Сомов Владимир Владимирович

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: mail@herzen.spb.ru

Аннотация

В представленной статье проводится обширный анализ художественной деятельности школьников, с акцентом на воздействие этой деятельности на образную художественную воспитанность. Исследование включает в себя практический анализ результатов творческих занятий и учебных работ, выполненных учащимися в ходе занятий по дизайну. Особое внимание уделяется методам и инструментам, используемым в педагогических проектах для развития эстетического восприятия и творческих навыков. Одна из целей статьи – рассмотреть роль дизайн-образования в формировании эстетической воспитанности школьников. В процессе этого исследования мы ставим перед собой несколько задач. Результаты, полученные в результате исследования, содержат ценные рекомендации и являются отправной точкой для дальнейшего изучения формирования эстетической воспитанности на уроках дизайна. Высокий уровень знаний и развитие эстетического вкуса играют ключевую роль в общем развитии учащихся и обращают внимание на ценностное отношение к искусству и дизайну. Статья представляет собой прогрессивный вклад в область образования и развития эстетической культуры. Авторское исследование актуальности различных уровней эстетического воспитания обучает учащихся не только практическим навыкам в дизайне, но также формирует их эстетическую образованность, способствуя более глубокому восприятию искусства в их повседневной жизни.

Для цитирования в научных исследованиях

Сомов В.В. Роль дизайн-образования в эстетическом воспитании школьников // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 10А. С. 217-225. DOI: 10.34670/AR.2023.36.93.046

Ключевые слова

Эстетическое воспитание, дизайн-образование, критерии эстетического воспитания, макетирование, педагогика.

Введение

Одна из целей статьи – рассмотреть роль дизайн-образования в формировании эстетической воспитанности школьников. В процессе этого исследования мы ставим перед собой несколько задач:

- Определить, что такое эстетическое воспитание и дизайн-образование.
- Выявить критерии эстетического воспитания и воспитанности.
- Определить цели и задачи дизайн-образования для старшеклассников.
- Исследовать связь между эстетическим воспитанием и дизайн-образованием в школе.
- Показать значимость творческих заданий на уроках дизайна и их влияние на эстетическое развитие школьников.

Важно отметить, что эстетическое воспитание школьников осуществляется в ходе учебно-воспитательного процесса. Мы стремимся развить у них способность видеть и ценить красоту, а также способности к творческому участию в преобразовании жизни в соответствии с принципами красоты.

Российская Федерация придает большое значение воспитанию детей, развивая высоконравственные личности, способные применять свои знания и навыки в современном обществе для мирного созидания и защиты Родины.

Обучаясь по учебной программе по изобразительному искусству в рамках ФГОС РФ, ученики не только развивают навыки творческой деятельности и интерес к искусству, но и обогащают свой нравственный опыт и формируют эстетическую воспитанность.

Информационные технологии играют важную роль в современной жизни школьников. Они помогают им быть активными и любознательными, но при этом мы не должны забывать о важности воспитания. Некоторые современные школьники не всегда обращают достаточно внимания на окружающую действительность и не всегда могут правильно оценить произведения искусства.

Цель нашей статьи – понять, как дизайн-образование формирует эстетическую культуру у школьников. Для этого мы выделили следующие задачи:

- Понять, что такое эстетическое воспитание и дизайн-образование.
- Определить критерии оценки уровня эстетической культуры и воспитанности учащихся.
- Выявить задачи дизайн-образования для старшеклассников.
- Исследовать связь между эстетическим воспитанием и дизайн-образованием в школах.
- Проанализировать влияние творческих заданий на уроках дизайна на эстетическое развитие школьников и их значимость.

Основная часть

Эстетическое воспитание играет важную роль в формировании развитой личности и способности к восприятию красоты. Однако существует проблема – не все могут правильно понять и оценить произведения искусства с точки зрения эстетики. Исторически общество всегда уделяло большое внимание воспитанию молодежи.

«Воспитание – управление процессом целостного развития личности через включение ее в сложившуюся культуру и в процесс дальнейшего созидания этой культуры, через обучение средствами целеполагания, самоопределения, самовыражения и самовоспитания» [Ощехина, 2016, 16].

Эстетическое воспитание, в свою очередь, заключается в целенаправленном и систематическом воздействии на личность с целью ее эстетического развития, включая формирование эстетического сознания, правильного понимания прекрасного в реальности и искусстве, развитие эстетических потребностей, интересов и способностей к творческому выражению.

Эстетическое воспитание играет большую роль в развитии личности и ее способности видеть красоту вокруг нас. Оно включает формирование эстетического восприятия, суждений, вкуса, чувств, осознания прекрасного в реальности и искусстве. Также важно развивать эстетические потребности, интересы и способности к творчеству.

«Воспитанность – качественная характеристика уровня образования и воспитания человека. Отражает высокую образованность, нравственное совершенство и этичность поведения» [Воронин, 2006, 45].

Эстетическое воспитание школьников осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса. Приоритетной задачей России в воспитании детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности и обладающей актуальными знаниями и умениями для успешной реализации в современном обществе.

Стратегия развития воспитания в России до 2025 года разработана в соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Она определяет ориентиры государственной политики в области воспитания.

Федеральный государственный образовательный стандарт России обращает внимание на развитие навыков и умений в области изобразительного искусства, а также на формирование эстетической культуры учащихся. Он признает социальную функцию образования, включая передачу общественно-исторического опыта, развитие трудовых навыков и формирование нравственных норм.

Современные школьники – активные, любознательные и знакомы с информационными технологиями. Однако возникает проблема в их воспитании. Многие школьники не обращают внимания на окружающий мир и не умеют ценить искусство. Поэтому очень важно укрепить эстетическое воспитание и нравственные ценности в образовательной системе, чтобы подготовить молодежь к осознанному и гармоничному участию в современном обществе.

Эстетическое воспитание играет ключевую роль в формировании личности. Как сказал В.А. Сухомлинский, живопись занимает особое место в этом процессе. С помощью красок можно выразить то, что не передать словами. Картины и другие произведения искусства могут вызывать сложное эмоционально-эстетическое воздействие на людей. Они могут вдохновлять нас выражать свои мысли, чувства и отношение к миру через художественное творчество.

Б.М. Неменский подчеркивал важность единой системы эстетического воспитания в школе, которая объединяет все предметы, внеклассные занятия и общественную жизнь школьников. Каждый элемент этой системы играет роль в формировании культуры и личности школьника.

Для эффективного эстетического воспитания школьников важно, чтобы они понимали эстетические нормы и ценности искусства, а также роль социокультурной среды. Традиционно эстетические ориентиры общества отражают представления о нравственности, отношениях между людьми и значимости труда, включая этику, техническую эстетику и дизайн.

Эстетическое воспитание школьников немислимо без развития их тонкости восприятия, эмоционального вовлечения в окружающий мир, формирования художественного вкуса и понимания красоты произведений искусства. Один из путей к этому – посещение музеев, где

главная цель заключается не только в знакомстве с художниками и их работами, но и в настоящем погружении в мир прекрасного.

К сожалению, в современных условиях часто случается, что школьники посещают музеи и выставки, пробегают глазами по картинам, записывают только имена художников и переходят к следующей экспозиции. Их внимание редко задерживается, они не получают вдохновения и не могут насладиться красотой произведений искусства. Поверхностное ознакомление с шедеврами живописи, музыки, литературы и кинематографа не позволяет им оценить истинную красоту этих произведений.

Сопереживание – важная черта эстетической воспитанности. Оно предполагает глубокое переживание красоты и развитие эстетического восприятия старшеклассниками. Эстетическое воспитание и художественное образование взаимосвязаны. Невозможно достичь гармоничного и всестороннего развития личности без эстетической грамотности и художественного образования.

Образовательная система общеобразовательных школ ставит перед собой цель развития «способности к обучению искусству». Это значит, что каждый человек должен развивать свои художественные и эстетические способности, стремиться к самосовершенствованию через творчество. В современном искусстве творческий подход играет определяющую роль, где важна свобода ума, гибкость мышления, фантазия и интуиция.

Педагог А.С. Макаренко подчеркивал, что эстетика охватывает все сферы нашей жизни – от интерьера учебных помещений до общей школьной среды. Красота окружающего играет важную роль в воспитании, формируя эстетические ценности и восприятие мира. Поэтому необходимо создавать красивую и вдохновляющую образовательную среду, которая способствует формированию гармоничной и культурной личности, и предоставлять доступ к искусству.

Дизайн в современном мире играет значительную роль в формировании эстетических качеств предметов и пространства, влияя на наше восприятие и эстетические способности. Именно здесь проявляется важная роль дизайна в эстетическом воспитании.

Изучение этой темы позволяет выделить основные задачи эстетического воспитания:

- 1) Развитие творческих способностей учащихся.
- 2) Формирование умения видеть и ценить прекрасное вокруг.
- 3) Развитие способности отличать прекрасное от безобразного.
- 4) Развитие эстетического чувства у школьников.

Эти задачи помогают сформулировать критерии для оценки эстетического воспитания. Для понимания и измерения эстетического развития учащихся на уроках используются психологические, педагогические и социальные критерии.

Развитие психических процессов у детей можно оценить по их активному взаимодействию с искусством и окружающей красотой, а также по их эмоциональным реакциям, оценкам и душевному состоянию.

Эстетический вкус и чувство прекрасного проявляются в оценке художественных произведений и жизненных явлений, а также в результатах художественно-эстетической деятельности детей. Эстетическое воспитание играет важную роль в формировании личности школьников, а дизайн является ключевым элементом этого процесса. Оценка и измерение эстетической воспитанности на уроке включает в себя анализ эстетических, психологических, педагогических и социальных аспектов, которые определяют уровень развития эстетического восприятия и способностей учащихся.

Эстетическое воспитание отличается креативностью и мастерством, сочетая импровизацию в создании новых образов у школьников. В социальном аспекте оно проявляется во всем поведении и взаимоотношениях учащихся. Каждый аспект их жизни, включая движения, трудовую деятельность, общение и выбор одежды, отражает степень их эстетической культуры. Эстетическое воспитание – это процесс развития человека с помощью искусства и культуры.

Одним из ключевых аспектов эстетического воспитания является психологическое отношение школьников к красоте, их чувства, эмоции и способность выражать свои мысли и эмоции в ответ на художественные произведения.

Психологические критерии помогают определить степень развития художественного вкуса у школьников и сформированность их эстетических идеалов. Социальные критерии выявляют широту интересов учащихся и их потребность в восприятии эстетических аспектов жизни и искусства. Это проявляется в разнообразных интересах и поведении учеников, их стремлении окружать себя красотой и следовать эстетическим нормам в поведении и внешнем виде.

Педагогические критерии играют важную роль в определении уровня сформированности и развития художественного вкуса у учащихся. Они помогают оценить, насколько хорошо школьники понимают и ценят художественные произведения и способны ли они сформировать свой собственный художественный вкус.

Итак, эстетическое воспитание является важным аспектом развития личности школьников и охватывает различные аспекты их жизни, включая психологические, педагогические и социальные аспекты. Оценка эстетической воспитанности учащихся включает в себя анализ и измерение всех этих аспектов для более полного понимания их уровня развития.

Среди психолого-педагогических критериев развития художественно-эстетической воспитанности у школьников, важными показателями являются:

Сформированность опыта зрительного восприятия: Ученики должны развивать способность внимательного и аналитического восприятия художественных произведений, способности видеть детали и особенности искусства.

Креативность художественного мышления: Этот критерий отражает способность школьников мыслить нестандартно и творчески при решении художественных задач. Он подразумевает создание новых идей и образов.

Способность к художественно-творческой деятельности: Школьникам следует развивать навыки и умения в области искусства, чтобы они могли самостоятельно выражать свои мысли и чувства через художественное творчество.

Таким образом, развитие художественно-эстетического вкуса не только позволяет школьникам воспринимать художественные произведения, но и анализировать их, а также делать критические оценки.

Известные педагоги и мыслители, такие как К.Д. Ушинский, В.Я. Стоюнин, В.П. Острогорский и другие считали, что воспитание детей в мире прекрасного и развитие их творческих способностей в соответствии с красотой должны быть основаны на общечеловеческой культуре. Это включает овладение народной мудростью, культурным наследием, связью с природой, искусством, трудом и обществом, а также признание самооценности личности и учет ее индивидуальных особенностей.

В современной системе основного общего образования России, эстетическое воспитание школьников происходит в контексте проектной деятельности. Оно включает создание описаний, изображений или концептуальных моделей несуществующих объектов с заданными функциональными, эргономическими и эстетическими свойствами. Важно отметить, что

занятия по дизайну, как самостоятельная форма эстетической деятельности, способствуют наиболее эффективному развитию творческих способностей и художественно-эстетического вкуса у школьников.

Занятия по художественному конструированию являются важной частью образовательных программ по изобразительному искусству, включая программу Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» [Гуров, Питерских, 2007, 3]. Они помогают развивать у школьников навыки искусства и дизайна, а также позволяют им проявлять свои творческие способности.

Дизайн как проектирование эстетических свойств промышленных изделий и его результаты, показывает, как эстетика влияет на все сферы жизни. Это помогает понимать важную связь между искусством и дизайном. Изучение основных аспектов дизайна на уроках изобразительного искусства способствует развитию эстетического сознания учащихся.

Уроки изобразительного искусства являются основным способом обучения дизайну. Они позволяют школьникам познакомиться с разными аспектами творческой деятельности в области дизайна, начиная от восприятия материалов и форм в пространстве, и заканчивая основами цветоведения.

Далее следует творческий процесс, в котором школьники разрабатывают свои собственные дизайн-проекты. Этот процесс способствует развитию различных качеств у старшеклассников, таких как дисциплина, самостоятельность и интеллектуальное развитие.

Занятия по дизайну и художественному конструированию осуществляются с использованием разнообразных материалов, таких как пластилин, картон и пластик. Эти материалы обладают уникальными характеристиками – они легко поддаются моделированию, могут быть гибкими и позволяют создавать точные формы. Именно поэтому они идеально подходят для творчества на уроках и во внеурочное время. Взаимодействие с различными материалами развивает воображение и позволяет школьникам выразить свою творческую природу.

На уроках дизайна мы обсуждаем историю дизайна и различные материалы, используемые для создания проектов. Это помогает ребятам понять эволюцию дизайна и узнать о разных техниках и стилях, развившихся в прошлом.

Мы используем метод проектов, где ученики становятся равноправными участниками и совместно с учителем разрабатывают свои проекты, отслеживая каждый этап их создания. Этот метод развивает у учеников: самостоятельность, критическое мышление и применение полученных знаний на практике.

Особое внимание мы уделяем композиционному построению произведений. Мы учимся учитывать баланс, пространство, выразительность, контраст и повторения при создании дизайн-проектов. Ученики учатся учитывать как практические, так и эстетические аспекты в своих работах.

Мы используем специальные задания, чтобы овладеть основными законами композиционного построения. Например, упражнения с прямоугольниками на плоскости помогают понять основы пространственной композиции. Эти задания развивают навыки симметрии, динамического равновесия, композиционного доминирования и ритма, которые важны как для дизайна, так и для строительства.

Композиционные упражнения на уроках дизайна способствуют созданию объемных макетов, а рабочие эскизы из бумаги и картона развивают навыки работы с объемными формами. Эти задания формируют и развивают логическое мышление, внимание, воображение

и фантазию. Участие в уроках дизайна способствует развитию крупной и мелкой моторики, стимулирует память и внимание школьников.

На уроках мы создаем геометрические фигуры разной высоты, чтобы школьники могли конструировать интересные и ритмичные объекты, вроде авторских проектов современных архитектурных объектов. В процессе создания чертежей ученики развивают навыки планирования, обдумывания процесса работы и последовательности действий. Они также учатся быть аккуратными и сосредоточенными в работе, доводя ее до конца.

Создание макетов – важная часть дизайнерской деятельности. Учащиеся учатся применять различные материалы в зависимости от задач. Их ответственный и последовательный подход может быть показателем интереса старшеклассников к дизайну. Участие в создании макетов развивает творческие способности, поощряет добросовестное выполнение работы и достижение эстетического совершенства.

Макетирование на уроках дизайна – творческий метод образования, который развивает способность обобщать учебный материал и воспитывает любознательность и заинтересованность. Он помогает старшеклассникам открывать новые образовательные цели, стимулирует сотрудничество в классе и положительно влияет на их личностный и эстетический рост.

Заключение

Результаты, полученные в результате исследования, содержат ценные рекомендации и являются отправной точкой для дальнейшего изучения формирования эстетической воспитанности на уроках дизайна. Высокий уровень знаний и развитие эстетического вкуса играют ключевую роль в общем развитии учащихся и обращают внимание на ценностное отношение к искусству и дизайну. Статья представляет собой прогрессивный вклад в область образования и развития эстетической культуры. Авторское исследование актуальности различных уровней эстетического воспитания обучает учащихся не только практическим навыкам в дизайне, но также формирует их эстетическую образованность, способствуя более глубокому восприятию искусства в их повседневной жизни.

Библиография

1. Ахадуллин В.Ф. Композиция в дизайне. Уфа, 2012. 88 с.
2. Воронин А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. Екатеринбург, 2006. 135 с.
3. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7 класс. М.: Просвещение, 2007. 142 с.
4. Жданова Н.С. Методика обучения учащихся основам дизайна. М.: ФЛИНТА, 2020. 190 с.
5. Загвязенский В.И., Емельянова И.Н. Теория обучения и воспитание. М.: Юрайт, 2023. 230 с.
6. Культура и искусство: поиски и открытия. Кемерово, 2014. 352 с.
7. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. М.: ИНФРА-М, 2023. 483 с.
8. Мирошников В.В. Теоретические основы дизайн-проектирования интерьерных пространств. Краснодар: Новация, 2017. 136 с.
9. Михайлова А.С. История дизайна. Системный модуль. Казань, 2022. 181 с.
10. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1987. 413 с.
11. Ощехина О.В. Социально-педагогическая подготовка бакалавров по социальной работе. Краткий учебный словарь-справочник. М.: КноРус, 2016. 76 с.
12. Сокольникова Н.М. История дизайна. М.: Академия, 2021. 239 с.
13. Тихомирова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Ярославль, 2014. 169 с.
14. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

годы».

15. Усатая Т.В. Краткий словарь основных терминов дизайна. Магнитогорск, 2003. 42 с.
16. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика. М.: ИНФРА-М, 2023. 405 с.
17. Шайдунова Н.В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. Барнаул, 2022. 100 с.
18. Яковлев С.В. Воспитание ценностных оснований личности. М.: ИНФРА-М, 2022. 148 с.

The role of design education in the aesthetic education of schoolchildren

Vladimir V. Somov

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mail@herzen.spb.ru

Abstract

The presented article provides an extensive analysis of the artistic activities of schoolchildren, with an emphasis on the impact of these activities on imaginative artistic education. The study includes a practical analysis of the results of creative activities and educational work completed by students during design classes. Particular attention is paid to methods and tools used in pedagogical projects to develop aesthetic perception and creative skills. One of the goals of the article is to consider the role of design education in the formation of aesthetic education of schoolchildren. In the process of this research, we set ourselves several tasks. The results obtained from the study contain valuable recommendations and are a starting point for further study of the formation of aesthetic education in design lessons. A high level of knowledge and the development of aesthetic taste play a key role in the overall development of students and draw attention to the value attitude towards art and design. The article represents a progressive contribution to the field of education and development of aesthetic culture. The author's study of the relevance of various levels of aesthetic education teaches students not only practical skills in design, but also forms their aesthetic education, promoting a deeper perception of art in their everyday lives.

For citation

Somov V.V. (2023) Rol' dizain-obrazovaniya v esteticheskom vospitanii shkol'nikov [The role of design education in the aesthetic education of schoolchildren]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (10A), pp. 217-225. DOI: 10.34670/AR.2023.36.93.046

Keywords

Aesthetic education, design education, criteria for aesthetic education, prototyping, pedagogy.

References

1. Akhadullin V.F. (2012) *Kompozitsiya v dizaine* [Composition in design]. Ufa.
2. Gurov G.E., Piterskikh A.S. (2007) *Uroki izobrazitel'nogo iskusstva. Dizain i arkhitektura v zhizni cheloveka. Pourochnye razrabotki. 7 klass* [Fine art lessons. Design and architecture in human life. Lesson-based developments. 7th grade]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
3. Khodusov A.N. (2023) *Pedagogika vospitaniya: teoriya, metodologiya, tekhnologiya, metodika* [Pedagogy of education: theory, methodology, technology, methodology].

- theory, methodology, technology, methodology]. Moscow: INFRA-M Publ.
4. (2014) *Kul'tura i iskusstvo: poiski i otkrytiya* [Culture and art: searches and discoveries]. Kemerovo.
 5. Malenkova L.I. (2023) *Teoriya i metodika vospitaniya* [Theory and methods of education]. Moscow: INFRA-M Publ.
 6. Mikhailova A.S. (2022) *Istoriya dizaina. Sistemnyi modul'* [History of design. System module]. Kazan.
 7. Miroshnikov V.V. (2017) *Teoreticheskie osnovy dizain-proektirovaniya inter'ernykh prostranstv* [Theoretical foundations of design of interior spaces]. Krasnodar: Novatsiya Publ.
 8. Nemenskii B.M. (1987) *Mudrost' krasoty* [The wisdom of beauty]. Moscow.
 9. Oshchekhina O.V. (2016) *Sotsial'no-pedagogicheskaya podgotovka bakalavrov po sotsial'noi rabote. Kratkii uchebnyi slovar'-spravochnik* [Social and pedagogical training of bachelors in social work. Brief educational dictionary-reference book]. Moscow: KnoRus Publ.
 10. Shaidurova N.V. (2022) *Teoreticheskie i metodicheskie osnovy organizatsii produktivnykh vidov deyatelnosti detei doshkol'nogo vozrasta* [Theoretical and methodological foundations for organizing productive activities for preschool children]. Barnaul.
 11. Sokol'nikova N.M. (2021) *Istoriya dizaina* [History of design]. Moscow: Akademiya Publ.
 12. Tikhomirova O.V. (2014) *Metodika obucheniya i vospitaniya v oblasti doshkol'nogo obrazovaniya* [Methods of training and education in the field of preschool education]. Yaroslavl.
 13. *Ukaz Prezidenta RF ot 01.06.2012 № 761 «O Natsional'noi strategii deistvii v interesakh detei na 2012-2017 gody»* [Decree of the President of the Russian Federation dated June 1, 2012 No. 761 "On the National Strategy of Action in the Interests of Children for 2012-2017"].
 14. Usataya T.V. (2003) *Kratkii slovar' osnovnykh terminov dizaina* [A brief dictionary of basic design terms]. Magnitogorsk.
 15. Voronin A.S. (2006) *Slovar' terminov po obshchei i sotsial'noi pedagogike* [Dictionary of terms on general and social pedagogy]. Ykaterinburg.
 16. Yakovlev S.V. (2022) *Vospitanie tsennostnykh osnovanii lichnosti* [Education of the value bases of the individual]. Moscow: INFRA-M Publ.
 17. Zagvyazenskii V.I., Emel'yanova I.N. (2023) *Teoriya obucheniya i vospitanie* [Theory of learning and education]. Moscow: Yurait Publ.
 18. Zhdanova N.S. (2020) *Metodika obucheniya uchashchikhsya osnovam dizaina* [Methods of teaching students the basics of design]. Moscow: FLINTA Publ.