

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

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

**Развитие эстетической культуры будущих педагогов при изучении
дисциплин профессионального модуля**

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

Проверка на объем заимствований:
78,92 % авторского текста

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

Выполнила:
Студентка группы ЗФ-509-080-5-1
Мухаметьянова Гульнара Юнировна

Научный руководитель:
доцент кафедры, к.п.н.,
Алексеева Л.П.

Челябинск
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	10
1.1. Сущность, структура и пути развития эстетической культуры будущих дизайнеров	10
1.2. Роль профессионального модуля в развитии эстетической культуры будущих дизайнеров	16
Выводы по 1 главе.....	21
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ	23
2.1. Анализ базы исследования и используемых в ней методов развития эстетической культуры студентов.....	23
2.2. Разработка комплекса методических учебных упражнений и творческих занятий для развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров средствами междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование»	27
Выводы по 2 главе.....	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38
ПРИЛОЖЕНИЕ	42

ВВЕДЕНИЕ

Проблема эстетической культуры личности на протяжении последних десятилетий остается одной из центральных в философии, педагогике и искусствоведении. Интерес к данной проблематике обусловлен тем, что эстетическая культура выступает фундаментальной характеристикой личности. Она определяет способность человека воспринимать и оценивать прекрасное, преобразовывать окружающую действительность по законам гармонии и красоты. В современной науке эстетическая культура рассматривается как интегративное качество личности, определяющее способность человека к полноценному восприятию, переживанию и преобразованию окружающего мира. Как подчеркивают З.Я. Рахматуллина и Д.Р. Ибрагимова, эстетическая культура выступает фактором профессионального становления дизайнера, определяя качество создаваемых им продуктов, его способность к эстетическому диалогу с потребителем и обществом в целом.

Понятие эстетической культуры имеет многомерный характер и исследуется учеными с различных методологических позиций. А.А. Куриленко в своих работах подчеркивает, что формирование эстетической культуры личности представляет собой сложный, многогранный процесс, в основе которого лежит развитие способности человека к эстетическому восприятию, переживанию и преобразованию действительности. Исследователь акцентирует внимание на том, что эстетическая культура не сводится к простой сумме знаний об искусстве, а является интегративным качеством, определяющим характер взаимодействия человека с миром в целом. Е.Д. Трофимова, развивая данную мысль, рассматривает эстетическую культуру студентов как динамически развивающийся феномен, формирующийся в процессе последовательного обогащения эстетического опыта, расширения художественного кругозора и становления системы эстетических ценностей.

Важный вклад в понимание структуры эстетической культуры вносят исследования Д.С. Семенова, который выделяет конкретные показатели ее сформированности у обучающихся. К таким показателям автор относит полноту, глубину и осознанность знаний об эстетических явлениях, способность к анализу произведений искусства и дизайна с опорой на эстетические критерии, владение профессиональной терминологией и понимание эстетических закономерностей формообразования. Данный подход позволяет теоретически осмыслить феномен эстетической культуры. Он дает возможность выстроить систему ее диагностики и оценки в образовательном процессе.

Согласно подходу Е.Г. Милюгиной и А.В. Петровой, эстетическая культура будущего дизайнера представляет собой сложное личностное образование, разворачивающееся на трёх уровнях: начальном, среднем, высоком. Данная уровневая модель значима для педагогической практики, поскольку позволяет одновременно решать диагностические и проектировочные задачи.

Особую значимость для исследования имеют труды, раскрывающие роль эстетической культуры в подготовке дизайнеров. В.Ф. Сидоренко связывает эстетику дизайна как путь от проектной культуры к эстетической компетентности. Исследователь утверждает, что профессиональное мышление дизайнера развивается через освоение художественно-проектных дисциплин. По его мнению, эстетическая компетентность является результатом проектной практики, а не врождённым качеством.

Е.В. Ткаченко и С.М. Кожуховская, исследуя актуальные вопросы дизайн-образования в цифровую эпоху, подчеркивают, что эстетическая культура является профессионально значимым качеством, определяющим успешность проектной деятельности дизайнера в цифровую эпоху. Цифровые технологии, по их мнению, расширяют творческие возможности студентов, открывая доступ к визуальным библиотекам и современным инструментам.

Авторы предупреждают о рисках шаблонизации мышления и подмены самостоятельного эстетического поиска готовыми решениями.

Теоретическое осмысление проблемы формирования эстетической культуры будущих графических дизайнеров невозможно без обращения к исследованиям, в которых раскрываются конкретные педагогические условия и средства этого процесса. В ряду таких работ выделяются труды Л.П. Алексеевой, И.Г. Самсоновой и А.В. Подмаревой, обосновавших ключевой для нашей работы тезис: эстетический вкус развивается преимущественно через собственную практическую деятельность по созданию эстетически значимых объектов, а не через пассивное усвоение теоретических знаний.

Э.А. Рамазанова в своем исследовании педагогических средств и форм, направленных на воспитание эстетической культуры учащихся, называет ряд эффективных методов работы. К ним она относит творческие мастерские, проектные сессии и конкурсы профессионального мастерства, они дают студентам возможность применить теоретические знания на практике и приобрести эстетический опыт, закрепить его в виде профессиональных умений и навыков. О.А. Поляков и Е.Н. Соколова дополняют этот перечень лекциями-визуализациями, арт-практикумами, экскурсиями в музеи и выставочные залы, подчеркивая, что любой метод эстетического воспитания будет эффективен только при условии системности и последовательности осуществления.

Н.В. Яковлева и М.А. Ермолаева в своей работе, посвящённой развитию визуальной культуры у будущих дизайнеров в системе среднего профессионального образования, выделяют формирование насмотренности как ключевую задачу. Данное качество рассматривается авторами, как навык анализа, сравнения и оценки визуальных объектов на основе сложившегося эстетического опыта. При этом авторы отмечают, что в условиях визуального перенасыщения эстетическая культура становится основой для создания эффективных визуальных коммуникаций.

Изучение современных исследований показывает, что эстетическая культура будущего графического дизайнера представляет собой сложный личностный феномен, требующий специальных педагогических усилий для своего становления. Особую роль в этом процессе играют дисциплины профессионального модуля. Они объединяют композиционную, типографическую, цветографическую и проектно-технологическую подготовку, создавая основу для целостного эстетического развития обучающихся. Несмотря на значительное количество научных трудов, посвященных различным аспектам эстетического воспитания, проблема развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров средствами дисциплин профессионального модуля в условиях конкретной образовательной организации остается недостаточно изученной, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Актуальность исследования выражена в том, что современный этап развития общества характеризуется стремительным расширением визуально-информационной среды и повышением требований к качеству визуально-коммуникативного пространства. В этих условиях профессия графического дизайнера выходит за рамки сугубо проектной деятельности, приобретая ярко выраженную культуротворческую функцию. Сегодня графический дизайнер выступает как создатель функциональных и эргономичных визуальных решений, проводник эстетических ценностей, формирующий вкус и мировоззрение социума. В связи с этим профессиональная подготовка будущих специалистов в системе среднего профессионального образования немыслима без целенаправленного развития их эстетической культуры, которая становится фундаментом для создания гармоничных, выразительных и социально ответственных продуктов графического дизайна.

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования акцентируют внимание на формировании у обучающихся общих компетенций наряду с узкопрофессиональными. Общие компетенции включают способность к эстетическому восприятию мира и

ответственному отношению к результатам своего труда. Для профессии «Графический дизайнер» особенно значимым становится синтез художественно-творческой и проектно-коммуникативной составляющих. Дисциплины профессионального модуля, интегрирующие историю дизайна, основы композиции, типографику, цветоведение, проектирование графической продукции и цифровые технологии, обладают мощным педагогическим потенциалом для формирования у студентов чувства стиля, художественного вкуса и способности к эстетической оценке действительности. На практике в учреждениях среднего профессионального звена этот потенциал часто реализуется фрагментарно, без опоры на четкие методические механизмы, что замедляет процесс становления студента как зрелого профессионала, готового выполнять технические задачи и создавать эстетически полноценную визуальную среду.

Проблема исследования заключается в том, что в условиях современной системы среднего профессионального образования существует противоречие между высоким развивающим потенциалом дисциплин профессионального модуля и недостаточной разработанностью педагогических условий и методических инструментов, способных обеспечить целенаправленное и эффективное развитие эстетической культуры будущих дизайнеров. Необходимость разрешения данного противоречия определяет актуальность темы исследования и требует поиска научно обоснованных подходов к организации образовательного процесса, ориентированного на формирование эстетически развитой личности профессионала.

Тема исследования: «Развитие эстетической культуры будущих дизайнеров при изучении дисциплин профессионального модуля».

Цель исследования: на основе анализа источников и базы исследования разработать комплекс методических учебных упражнений и творческих заданий, направленных на развитие эстетической культуры будущих дизайнеров при освоении дисциплин профессионального модуля.

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих дизайнеров в образовательном процессе колледжа.

Предмет исследования: развитие эстетической культуры будущих дизайнеров при изучении дисциплин профессионального модуля.

Гипотеза исследования: развитие эстетической культуры будущих дизайнеров будет осуществляться более эффективно, если в процессе подготовки данного специалиста будет уделяться особенное внимание изучению дисциплин профессионального модуля, то можно привить студентам основные навыки организации пространства эстетическими средствами, что несомненно является основными показателями компетентности дизайнера.

Исходя из цели и гипотезы, были определены следующие **задачи исследования:**

1. Раскрыть сущность, структуру и педагогические пути развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров на основе анализа психолого-педагогической литературы и теории дизайн-образования.

2. Определить роль и развивающий потенциал дисциплин профессионального модуля в формировании эстетической культуры обучающихся по профессии «Графический дизайнер» в системе среднего профессионального образования.

3. Провести анализ базы исследования и используемых в ней методов развития эстетической культуры студентов.

4. Разработать комплекс методических учебных упражнений и творческих занятий для развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров средствами междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование».

Теоретико-методологическая база исследования: в основе работы лежат современные исследования, раскрывающие сущность, структуру и содержание эстетической культуры личности труды А.А. Куриленко, Л.А. Грицай, Е.Г. Милюгиной, З.Я. Рахматуллиной, Д.С. Семенова, Р.Ш.

Шафиковой и др. Труды в области теории и методики профессионального обучения в дизайн-образовании, в том числе графическом дизайне: О.В. Бобряшовой, В.Ф. Сидоренко, Н.В. Киреевой, Н.В. Яковлевой. Исследования, посвященные педагогическим условиям и средствам формирования эстетической культуры обучающихся- Л.П. Алексеевой, И.Г. Самсоновой, А.В. Подмаревой, Е.В. Гадзиной, О.А. Полякова, Э.А. Рамазановой, Т.В. Таначевой.

В процессе работы использовались теоретические и эмпирические **методы исследования**. В качестве теоретических методов был проведен анализ литературы по теме.

Эмпирическими методами исследования выступили педагогическое наблюдение и тестирование методической разработки.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные учебно-методические материалы, направленные на развитие эстетической культуры будущих дизайнеров, могут быть использованы в образовательном процессе организаций среднего профессионального образования, реализующих подготовку по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», при изучении междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование» профессионального модуля ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна» в качестве учебно-методического пособия для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы студентов.

База исследования: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева».

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, состоящих из 4 параграфов, выводов по каждой главе, заключения, списка использованных источников и приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Сущность, структура и пути развития эстетической культуры будущих дизайнеров

Понятие «эстетическая культура» является междисциплинарным и изучается в философии, педагогике, психологии и культурологии. В современной педагогической науке существуют различные подходы к определению данного феномена. Как отмечает А.А. Куриленко, формирование эстетической культуры личности в системе профессионального образования представляет собой сложный, многогранный процесс, в основе которого лежит развитие способности человека к эстетическому восприятию, переживанию и преобразованию действительности по законам красоты. Исследователь подчеркивает, что эстетическая культура не сводится к сумме знаний об искусстве, а является интегративным качеством, определяющим характер взаимодействия человека с миром в целом. Данное качество формируется на протяжении всей жизни, при этом именно период профессионального обучения является ключевым для его целенаправленного развития, поскольку в это время закладываются основы профессионального мировоззрения и эстетического вкуса будущего специалиста [9].

Классическое понимание эстетической культуры было заложено в трудах М.С. Кагана, который определял ее как «меру освоения личностью эстетических ценностей общества и способность к творческой деятельности по законам красоты». Такой подход подчеркивает, что эстетическая культура представляет собой не статичный набор знаний, а динамическое единство эстетического сознания, эмоционально-ценностных ориентаций и

практической созидательной активности - единство, которое становится фундаментом профессионального становления будущего дизайнера [7].

Существенный вклад в понимание места эстетической культуры в структуре профессиональной компетентности вносит аксиологический подход. Как отмечает Ю.М. Бундина, формирование профессиональной компетентности студентов-дизайнеров является аксиологической проблемой, поскольку оно опирается на процесс интериоризации личностью эстетических и художественных ценностей, которые впоследствии определяют качество создаваемых ею продуктов и ее профессиональное мировоззрение. Такой подход позволяет рассматривать эстетическую культуру не как вспомогательный, а как системообразующий компонент профессиональной подготовки будущего графического дизайнера [3].

Близкую позицию занимает Т. В. Таначева, рассматривающая развитие эстетической культуры студентов средствами проектной деятельности как процесс последовательного обогащения их эстетического опыта, расширения художественного кругозора и формирования системы эстетических ценностей, определяющих поведение и деятельность будущего специалиста. Автор подчеркивает, что проектная деятельность, являясь ведущим видом учебной работы в дизайн-образовании, обладает уникальным потенциалом для интеграции эстетического познания, переживания и созидания, что делает ее незаменимым инструментом развития эстетической культуры [17].

Структура эстетической культуры традиционно рассматривается в единстве трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного. Данный подход нашел отражение в работах многих современных исследователей. В сборнике научных трудов «Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе» автор, которого Л. П. Печко эстетическая культура определяется как органическое единство эстетических знаний, убеждений, чувств, навыков и норм деятельности. Авторы подчеркивают, что все три компонента находятся в тесной взаимосвязи: эстетические знания создают базу для формирования

эстетических оценок и суждений, эмоционально-ценностное отношение придает этим знаниям личностную значимость, а деятельностный компонент обеспечивает их реализацию в практическом созидании [13].

Когнитивный компонент эстетической культуры включает систему эстетических знаний, представлений об эстетических категориях, знание истории искусств, стилей и направлений в дизайне. Как отмечает Д.С. Семенов, показателями сформированности когнитивного компонента эстетической культуры обучающихся выступают полнота, глубина и осознанность знаний об эстетических явлениях, способность к анализу произведений искусства и дизайна с опорой на эстетические критерии, владение профессиональной терминологией и понимание эстетических закономерностей формообразования. Для будущих графических дизайнеров особое значение имеют знания в области истории графического дизайна, эволюции визуальных стилей, теории композиции и цветоведения, типографики и визуальной коммуникации [17].

Эмоционально-ценностный компонент характеризует способность личности к эстетическому переживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное, сформированность эстетического вкуса и ценностных ориентаций. Л.А. Грицай, исследуя формирование эстетической культуры студентов колледжа в условиях цифровой образовательной среды, подчеркивает, что эмоционально-ценностный компонент является системообразующим в структуре эстетической культуры, поскольку именно через эмоциональное отношение к миру происходит интериоризация эстетических ценностей и превращение их в личностно значимые ориентиры. В условиях цифровизации образования и профессиональной деятельности графического дизайнера этот компонент приобретает особое значение, так как работа с цифровыми инструментами часто создает риск отрыва от живого эстетического переживания, замещения его сугубо техническими операциями[6].

На деятельностную природу эстетической культуры указывал и Б.Т. Лихачев, подчеркивая, что эстетический вкус и способность к эстетической оценке «формируются не путем словесных наставлений, а в процессе активной творческой деятельности, когда обучающийся сам создает эстетически значимый продукт и переживает радость творчества». Данное положение особенно значимо для подготовки графических дизайнеров, поскольку ведущим видом их учебной работы выступает именно художественно-проектная деятельность, в которой эстетические знания немедленно проверяются практикой и переходят в личный опыт [10].

Деятельностный компонент отражает готовность и способность личности действовать по законам красоты, применять эстетические знания и оценки в практической деятельности, создавать эстетически выразительные продукты труда. Э.А. Рамазанова, анализируя средства и формы педагогической системы формирования эстетической культуры учащихся, подчеркивает, что деятельностный компонент реализуется через практическую художественно-творческую деятельность, в процессе которой обучающиеся усваивают эстетические нормы, вырабатывают собственный творческий почерк. Исследователь выделяет следующие формы работы: творческие мастерские, проектные сессии, конкурсы профессионального мастерства. Они позволяют студентам применить теоретические знания в реальной проектной практике и получить эстетический опыт, закрепляющийся в виде профессиональных умений и навыков [15].

Е.Г. Милюгина, исследуя эстетическую культуру будущего дизайнера, выделяют три уровня ее развития: начальный - фрагментарные эстетические знания, неустойчивый эстетический вкус, репродуктивный характер деятельности; средний - систематизированные эстетические знания, сформированный эстетический вкус, продуктивный характер деятельности с элементами творчества; высокий - глубокие эстетические знания, устойчивый эстетический вкус, творческий характер деятельности, наличие индивидуального стиля. Данная уровневая модель позволяет диагностировать

состояние эстетической культуры студентов и отслеживать динамику ее развития в процессе профессионального обучения [11].

Применительно к подготовке графических дизайнеров особое значение приобретает профессиональная направленность эстетической культуры. В.Ф. Сидоренко, исследуя эстетику дизайна, подчеркивает, что дизайнер является не просто создателем функциональных объектов. При этом он выступает проектировщиком эстетически организованной визуальной среды обитания человека. По его мнению, путь от проектной культуры к эстетической компетентности лежит через глубокое освоение художественно-проектных дисциплин, в процессе которого у студента формируется способность видеть и чувствовать красоту формы, цвета, фактуры и композиции. Эта способность не является врожденной, она развивается в процессе систематической работы с визуальным материалом, анализа образцов дизайна и собственной проектной практики [18].

З.Я. Рахматуллина, рассматривая эстетическую культуру как фактор профессионального становления дизайнера, отмечают, что «эстетическая культура выступает не просто как желательное и как необходимое качество профессионала в сфере дизайна, определяющее его конкурентоспособность на рынке труда и востребованность в профессиональной среде». Авторы подчеркивают, что в условиях высокой конкуренции на рынке графического дизайна эстетическая культура становится тем дифференцирующим фактором, который отличает квалифицированного специалиста от рядового исполнителя [16].

Говоря о путях развития эстетической культуры будущих дизайнеров, необходимо обратиться к исследованию О.А. Полякова, который рассматривает систему работы по художественно-эстетическому воспитанию как целостный педагогический процесс, включающий учебную, внеурочную и самостоятельную деятельность обучающихся. В учебно-методическом пособии авторы описывают разнообразные формы и методы эстетического воспитания: лекции-визуализации, творческие мастерские, арт-практикумы,

экскурсии в музеи и выставочные залы, конкурсы и фестивали, проектную деятельность. При этом автор подчеркивает, что эффективность эстетического воспитания напрямую зависит от системности и последовательности его осуществления, от интеграции эстетической составляющей во все виды учебной и внеучебной деятельности студентов[12].

Л.П. Алексеева, И.Г. Самсонова и А.В. Подмарева в своем исследовании формирования эстетического вкуса у студентов профессиональной образовательной организации подчеркивают важность погружения обучающихся в практическую художественную деятельность. Авторы отмечают, что эстетический вкус формируется не столько через теоретическое изучение законов красоты, сколько через собственный опыт создания эстетически значимых объектов. Данный вывод особенно актуален для подготовки графических дизайнеров, где практическая проектная деятельность занимает центральное место в учебном плане, а междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование» является стержневым элементом профессионального модуля [1].

Т.В. Таначева в своем диссертационном исследовании обосновывает эффективность использования регионального декоративно-прикладного искусства в формировании у студентов эстетического отношения к окружающему миру. Автор доказывает, что обращение к национальным художественным традициям, этническим мотивам и локальному культурному наследию способствует более глубокому пониманию эстетических ценностей и формированию устойчивого эстетического вкуса. Для будущих графических дизайнеров знание региональной визуальной культуры и этнической стилистики может стать источником уникальных творческих идей и профессиональной идентичности, особенно в контексте разработки айдентики для региональных брендов и проектов [19].

Н.В. Яковлева и М.А. Ермолаева, исследуя развитие визуальной культуры студентов-дизайнеров в системе среднего профессионального образования, обращают внимание на необходимость формирования у обучающихся

насмотренности. Она представляет собой умение анализировать, сравнивать и оценивать визуальные объекты на основе сформированного эстетического опыта. Авторы подчеркивают, что насмотренность развивается через систематическое знакомство с лучшими образцами графического дизайна, посещение выставок, изучение профессиональных портфолио и самостоятельный анализ визуального контента [22].

Анализ современной научной литературы позволяет сделать следующие выводы. Эстетическая культура будущего дизайнера представляет собой интегративное качество личности, включающее когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный компоненты, находящиеся в тесной взаимосвязи. Развитие эстетической культуры будущих графических дизайнеров - это целенаправленный педагогический процесс, предполагающий системную работу по расширению эстетических знаний, развитию эстетического вкуса и формированию готовности к созданию эстетически выразительных продуктов дизайна. Эффективными путями развития эстетической культуры выступают погружение в художественно-проектную деятельность, использование регионального культурного наследия, создание насыщенной эстетической среды в образовательной организации и целенаправленное развитие визуальной культуры и насмотренности студентов.

1.2. Роль профессионального модуля в развитии эстетической культуры будущих дизайнеров

Профессиональный модуль является ключевым элементом основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, поскольку именно в его рамках осуществляется формирование профессиональных компетенций, непосредственно связанных с будущей трудовой деятельностью выпускника. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по профессии 54.01.20

«Графический дизайнер», профессиональный модуль включает комплекс междисциплинарных курсов, содержание которых направлено на освоение технологий проектирования графической продукции, типографики, композиции, цветоведения и истории дизайна [20].

О.В. Бобряшова в своем исследовании педагогических условий формирования профессионально-эстетической компетентности будущего дизайнера подчеркивает, что именно дисциплины профессионального цикла обладают наибольшим потенциалом для развития эстетических качеств личности. Автор утверждает, что эстетическая компетентность дизайнера не формируется сама по себе в процессе профессионального обучения, а требует создания специальных педагогических условий, таких как интеграция искусствоведческой и проектной подготовки, организация рефлексивной деятельности студентов по оценке эстетического качества работ, стимулирование самостоятельного художественного поиска. Исследователь выделяет несколько ключевых педагогических условий: насыщение содержания дисциплин профессионального модуля эстетически ориентированным материалом, использование интерактивных методов обучения, стимулирующих эстетическую рефлексия и вовлечение студентов в проектную деятельность с ярко выраженной эстетической составляющей[2].

Междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование» занимает центральное место в структуре профессионального модуля будущих графических дизайнеров. Именно в рамках этого курса студенты осваивают полный цикл создания графического продукта от анализа проектной ситуации и поиска концептуальной идеи до визуализации макета и подготовки его к печати или публикации в цифровой среде. Как отмечает Р.Ш. Шафикова, педагогические условия развития эстетической культуры студентов колледжа в процессе изучения дизайн-проектирования должны включать создание креативной образовательной среды, применение метода творческих проектов и использование портфолио как средства рефлексии и самооценки эстетического роста. Автор подчеркивает, что именно в процессе дизайн-

проектирования студент сталкивается с необходимостью принятия множества эстетических решений: выбор цветовой гаммы, композиционного построения, шрифтового оформления, стилистики визуальных элементов[21].

Е.В. Гадзина особо подчеркивает, что художественно-проектная деятельность, составляющая основу профессионального модуля, по своей природе является эстетической деятельностью. Создавая дизайн-проект, студент неизбежно решает эстетические задачи: выбирает цветовую гамму, выстраивает композицию, подбирает шрифтовые сочетания, добивается визуальной гармонии элементов макета. Чем более осознанно и рефлексивно осуществляется данный процесс, чем глубже студент понимает эстетические основания своих проектных решений, тем интенсивнее развивается его эстетическая культура. Исследователь предлагает методику организации рефлексивных обсуждений проектных работ, в ходе которых студенты учатся аргументировать свои эстетические решения и анализировать работы сокурсников с опорой на эстетические критерии [4].

Таким образом, разработка фирменного стиля, упаковки или плаката локальной идентичности - это не что иное, как создание имиджа, который, по определению В.Г. Горчаковой, является «искусством и реальностью» одновременно он должен быть эстетически выразительным и при этом функционально эффективным. Следовательно, выполнение подобных проектов в рамках МДК «Дизайн- проектирование» способствует освоению профессиональных компетенций и целенаправленному развитию эстетической культуры как способности к созданию художественно осмысленных визуальных образов [5].

Анализ научных публикаций показывает, что эстетико-развивающий потенциал дисциплин профессионального модуля реализуется по нескольким направлениям. Первое направление заключается в содержательном наполнении учебных дисциплин. Как отмечает Н.В. Киреева, эстетическое воспитание студентов в процессе изучения графического дизайна требует включения в содержание дисциплин профессионального модуля

искусствоведческого материала, знакомства с творчеством выдающихся дизайнеров, анализа эстетических концепций и стилевых направлений. Законы композиции, теория цвета, принципы типографики имеют технологическую и эстетическую природу. Понимание гармонии цветовых сочетаний, закономерностей построения композиции, выразительности шрифтовых гарнитур невозможно без обращения к эстетическим категориям [8].

Второе направление реализации эстетико-развивающего потенциала дисциплин профессионального модуля - это методы и формы организации учебной деятельности. Педагогическое наблюдение показывает, что наиболее эффективными в плане развития эстетической культуры являются интерактивные формы обучения: творческие мастерские, проектные сессии, коллективные обсуждения и защита проектов, мастер-классы практикующих дизайнеров. В ходе таких занятий студенты осваивают профессиональные приемы, формируют собственное эстетическое мировоззрение через диалог, сравнение различных художественных подходов, аргументацию своих проектных решений с опорой на эстетические критерии.

Третье направление касается организации самостоятельной творческой деятельности студентов. Е.В. Ткаченко и С.М. Кожуховская, исследуя дизайн-образование в цифровую эпоху, подчеркивают, что цифровые технологии, с одной стороны, расширяют творческие возможности студентов, предоставляя доступ к обширным визуальным библиотекам и инструментам, а с другой - создают риски шаблонного мышления и использования готовых решений в ущерб самостоятельному эстетическому поиску. Авторы предлагают методические подходы, позволяющие преодолеть эти риски: введение ограничений на использование готовых шаблонов, стимулирование ручного эскизирования на этапе поиска идей, обязательное обоснование эстетического выбора при защите проектов.

Особую значимость в развитии эстетической культуры будущих графических дизайнеров имеет курс типографики. Шрифт является одним из ключевых выразительных средств графического дизайна, работа с ним требует

тонкого эстетического чутья, понимания пропорций, ритма, контраста. Практические упражнения по подбору шрифтовых пар, созданию шрифтовых композиций, разработке акцидентных надписей способствуют развитию эстетического вкуса и композиционного мышления студентов. Аналогичным потенциалом обладает курс цветоведения. Цвет является мощным средством эмоционального воздействия и грамотное использование цвета в дизайне требует развитого эстетического восприятия и понимания психологии цветового воздействия. Упражнения по созданию цветовых гармоний, колористических шкал, цветовых ассоциативных композиций способствуют развитию у студентов цветовой культуры как важной составляющей эстетической культуры в целом.

Современный графический дизайнер работает в условиях перенасыщенной визуальной среды, где конкуренция за внимание зрителя чрезвычайно высока. В этих условиях эстетическая культура становится не просто профессиональным преимуществом, а необходимым условием создания эффективных визуальных коммуникаций. Авторы Н.В. Яковлева и М.А. Ермолаева предлагают включать в содержание профессионального модуля задания, направленные на развитие визуальной насмотренности. Среди них анализ и сравнение работ известных дизайнеров, создание мудбордов и эстетических карт проекта, рецензирование работ сокурсников на основе эстетических критерий.

Роль профессионального модуля в развитии эстетической культуры будущих графических дизайнеров является системообразующей. Дисциплины профессионального модуля и прежде всего междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование», интегрируют эстетические знания и практические умения, создают условия для рефлексивного отношения к визуальным решениям, обеспечивают накопление эстетического опыта в процессе создания графических продуктов. Реализация эстетико-развивающего потенциала профессионального модуля требует целенаправленных педагогических усилий, включающих отбор содержания, методов и форм

обучения, ориентированных на формирование профессиональных компетенций и на развитие эстетической культуры как интегративного личностно-профессионального качества будущего графического дизайнера.

Выводы по 1 главе

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы. Эстетическая культура будущего графического дизайнера представляет собой интегративное качество личности, включающее три взаимосвязанных компонента: когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный. Когнитивный компонент охватывает систему эстетических знаний, представлений о законах композиции, цветоведения, типографики, знание истории дизайна и визуальных стилей. Эмоционально-ценностный компонент выражается в способности к эстетическому переживанию визуальных образов, сформированность эстетического вкуса и ценностное отношение к визуальной культуре. Деятельностный компонент предполагает умение применять эстетические критерии в проектной деятельности и создавать эстетически выразительные продукты графического дизайна. Данная структура находит подтверждение в работах современных исследователей, которые подчеркивают взаимосвязь и взаимообусловленность всех трех составляющих.

Развитие эстетической культуры будущих дизайнеров представляет собой целенаправленный педагогический процесс. Его эффективность обеспечивается системной работой по расширению эстетических знаний, развитию эстетического вкуса через погружение в художественно-проектную деятельность, создание насыщенной эстетической среды, использование регионального культурного наследия и развитие визуальной насмотренности. Как показывают исследования, ключевыми условиями успешного развития эстетической культуры являются интеграция теоретической и практической подготовки. Важны использование активных и интерактивных методов

обучения, организация рефлексивной деятельности студентов и вовлечение их в проектную деятельность, приближенную к профессии.

Именно дисциплины профессионального модуля, в первую очередь междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование», выполняют системообразующую функцию в развитии эстетической культуры будущих графических дизайнеров. Они соединяют теоретические знания с проектной практикой, создают условия для рефлексии над собственными творческими решениями и накопления опыта, основанного на эстетических критериях. Как подтверждают научные исследования, для полноценной реализации эстетико-развивающего потенциала дисциплин профессионального модуля необходима целенаправленная разработка специальных педагогических условий.

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА МЕТОДИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ

2.1. Анализ базы исследования и используемых в ней методов развития эстетической культуры студентов

Исследование было проведено на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева». Образовательное учреждение располагает современной материально-технической базой (специализированные мастерские, компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением, методический фонд учебных работ) и квалифицированным педагогическим составом, что создает необходимые условия для проведения опытно-экспериментальной работы. Выбор базы исследования обусловлен тем, что в колледже реализуется образовательная программа по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», а учебный план включает дисциплины профессионального модуля, обладающие значительным потенциалом для развития эстетической культуры обучающихся.

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1543. Цель программы заключается в подготовке квалифицированного специалиста, способного осуществлять профессиональную деятельность в сфере графического дизайна и визуальных коммуникаций, формировании общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии «Графический дизайнер» выпускник должен обладать следующими общими компетенциями:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональных задач;
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством и клиентами;
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию и социальную ответственность;
- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды и ресурсосбережению;
- ОК 08. Использовать средства физической культуры для поддержания здоровья;
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции выпускника охватывают четыре основных вида деятельности:

- ПК 1.1–1.4 Разработка технического задания на продукт графического дизайна;

- ПК 2.1–2.4 Создание графических дизайн-макетов различного назначения;

- ПК 3.1–3.3 Подготовка дизайн-макетов к публикации и печати;

- ПК 4.1 Анализ современных тенденций в области графического дизайна для их использования в профессиональной деятельности;

- ПК 4.2 Проведение мастер-классов, семинаров и консультаций по современным технологиям графического дизайна;

- ПК 4.3 Разработка предложений по внедрению новых технологий в целях повышения качества создания дизайн- продуктов и обслуживания заказчиков.

Указанные компетенции формируются в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. При этом особое место в развитии эстетической культуры занимают дисциплины, направленные на освоение композиции, цветоведения, типографики и проектной деятельности.

Исследование проводилось в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна», который входит в программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». Учебная нагрузка ПМ.01 является частью основной профессиональной образовательной программы, для изучения которой учебным планом отводится 575 часов на освоение междисциплинарных курсов - 359 часов, на практики -216 часов. В том числе на МДК 01.01 «Дизайн-проектирование» отведено 178 часов, на МДК 01.02 «Проектная графика» - 181 час.

Профессиональный модуль состоит из двух междисциплинарных курсов: МДК 01.01 «Дизайн-проектирование» и МДК 01.02 «Проектная графика». Согласно тематическому плану междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование», его содержание включает темы, охватывающие

введение в компьютерную графику, растровую графику Adobe Photoshop, векторную графику Adobe Illustrator, композицию в графическом дизайне, средства гармонизации композиции, а также художественный образ элементов графического дизайна.

Анализ используемых в колледже методов развития эстетической культуры студентов показал, что образовательный процесс располагает определенным арсеналом средств эстетического воспитания. Прежде всего, это содержание самих учебных дисциплин: история дизайна, основы композиции, цветоведение, рисунок и живопись, в рамках которых студенты знакомятся с произведениями искусства, осваивают законы визуальной гармонии, изучают принципы формообразования и цветовых сочетаний. На занятиях по проектированию обучающиеся выполняют творческие задания, требующие самостоятельного поиска композиционных и колористических решений, что способствует накоплению эстетического опыта.

Внеурочная воспитательная работа отделения графического дизайна включает конкурсы художественного творчества, выставки студенческих работ, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов, встречи с представителями профессионального сообщества. Студенты участвуют в республиканских и всероссийских конкурсах рисунков, плакатов и дизайнерских проектов, что способствует развитию художественно-образного мышления и эстетического вкуса. Выставки творческих работ, организуемые в колледже и на внешних площадках, позволяют обучающимся демонстрировать результаты своей деятельности, получать внешнюю оценку и знакомиться с работами выпускников, стимулируя стремление к профессиональному росту. Мастер-классы по современным направлениям графического дизайна, цифровой иллюстрации, брендингу и типографике знакомят студентов с актуальными тенденциями визуальных коммуникаций и расширяют их эстетический кругозор. Посещение музеев, выставок, театров, участие в культурно-просветительских мероприятиях также входят в систему эстетического воспитания.

Вместе с тем проведенный анализ выявил ряд недостатков, ограничивающих эффективность развития эстетической культуры студентов. Во-первых, существующие формы эстетического воспитания слабо интегрированы с содержанием дисциплин профессионального модуля: конкурсы и выставки зачастую носят характер разовых мероприятий и не подкреплены систематической работой на занятиях. Во-вторых, преобладают традиционные объяснительно-иллюстративные методы обучения, ориентированные преимущественно на передачу теоретических знаний, тогда как целенаправленное развитие эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости и способности к эстетической оценке требует активных и рефлексивных методик. В-третьих, в учебном процессе недостаточно представлены задания, специально направленные на формирование умения аргументировать эстетический выбор, анализировать цветовые и композиционные решения с опорой на эстетические критерии.

Анализ базы исследования и используемых методов развития эстетической культуры показал, что, несмотря на наличие определенных возможностей для эстетического воспитания, существующая система не обеспечивает целенаправленного и последовательного формирования всех компонентов эстетической культуры будущих графических дизайнеров. В связи с этим возникает необходимость разработки специального комплекса методических учебных упражнений и творческих занятий, интегрированного в содержание дисциплин профессионального модуля и направленного на развитие когнитивного, эмоционально-ценностного, деятельностного компонентов эстетической культуры.

2.2. Разработка комплекса методических учебных упражнений и творческих занятий для развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров средствами междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование»

На основе результатов теоретического анализа и данных констатирующего этапа эксперимента был разработан комплекс методических учебных упражнений и творческих заданий «Цвет в дизайне», интегрированный в содержание профессионального модуля ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна», МДК «Дизайн-проектирование», тема 1.4 «Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта: Цвет в дизайне». Разработка комплекса преследовала цель повышения уровня знаний и практических умений обучающихся в области использования цвета, а также целенаправленное развитие их эстетической культуры.

В исследовании приняли участие студенты II курса очной формы обучения в количестве 24 человек. Выбор данной группы обусловлен тем, что на втором курсе студенты уже завершили изучение общепрофессиональных дисциплин и обладают базовыми художественными навыками, а в учебном плане появляются профильные дисциплины профессионального модуля, требующие осознанного применения эстетических знаний в проектной деятельности.

Для диагностики уровня эстетической культуры студентов был разработан комплекс методов, основанный на структурных компонентах данного феномена.

Диагностический инструментарий включал следующие методы:

1. Тестирование для оценки когнитивного компонента. Тест был разработан на основе глоссария терминов по цветоведению и композиции. Вопросы охватывали ключевые понятия, более сложные термины - метамерия и симультанный контраст. Оценка уровня знаний осуществлялась по трехбалльной шкале: высокий, средний, низкий.

2. Анализ продуктов творческой деятельности для оценки деятельностного и эмоционально-ценностного компонентов. В ходе выполнения заданий велась фиксация результатов по заранее разработанным критериям.

3. Рефлексивные методики для оценки способности к самооценке и осмыслению творческого процесса.

4. Педагогическое наблюдение, в ходе которого фиксировались степень заинтересованности, эмоциональная вовлеченность и самостоятельность при принятии решений.

Результаты констатирующего этапа эксперимента, проведенного до внедрения разработанного комплекса, позволили выявить следующую картину. Тестирование показало, что лишь 17% студентов имели системные знания в области цветоведения и уверенно оперировали профессиональной терминологией. Большинство (58%) демонстрировали фрагментарные знания, а у 25% знания были на низком уровне. Анализ творческих работ выявил типичные проблемы: случайный подбор цвета без опоры на теоретические закономерности, отсутствие цветовой иерархии, низкое техническое качество исполнения, неспособность аргументировать свой цветовой выбор. Данные педагогического наблюдения подтверждали эти выводы: студенты часто действовали интуитивно, копировали найденные аналоги, не задумываясь о концептуальной обоснованности цветовых решений.

Таким образом, констатирующий этап подтвердил наличие противоречия между значительным развивающим потенциалом дисциплин профессионального модуля и недостаточным уровнем эстетической культуры студентов, что определило необходимость разработки специального методического комплекса упражнений и заданий, направленного на целенаправленное развитие всех компонентов эстетической культуры будущих графических дизайнеров.

Апробация разработанного комплекса проводилась в ходе преддипломной практики. В ней приняли участие 24 студента II курса, обучающихся по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». Комплекс включал четыре последовательных задания, выстроенных по принципу «от абстрактного к реальному», что обеспечивало постепенное нарастание сложности и осознанное освоение колористических закономерностей.

Первым этапом было выполнено практическое учебное упражнение «Цветовой конструктор»: построение круга Иттена и разработка гармонических рядов. Анализ результатов показал, что наибольших успехов студенты достигли в геометрической точности построения. Чистота колеров также оказалась на высоком уровне. Качество заливки стало проблемной зоной. Типичные ошибки включали неравномерность покрытия и недостаточную плотность тона. Можно сделать вывод, что упражнение успешно развивает навык осознанного смешения и чувство цветового тона. Техническая сторона требует дополнительной отработки. Результаты выполнения упражнения, нацеленного на систематизацию знаний о цветовом тоне, насыщенности и светлоте, представлены в Таблице 1

Критерий оценки	Количество студентов на «отлично»	Качество %	Средняя оценка
Геометрическая точность построения	18	75%	4,6
Чистота колеров	16	67%	4,3
Качество заливки	14	58%	4,1

Таблица 1- Результаты выполнения упражнения 2.1 «Цветовой конструктор»

Вторым этапом было выполнение практического учебного упражнения «Эмоциональная палитра»: передача заданного настроения через цветовую доминанту в макете афиши. Задание было нацелено на развитие эмоционально-ценностного компонента эстетической культуры. Результаты показали, что 78% студентов добились однозначного считывания заданной эмоции. Полученные результаты указывают на развитие образно-ассоциативного мышления у студентов. В то же время у 17% студентов была выявлена типичная ошибка - нарушение пропорции доминанта и акцента, что

приводило к визуальному дисбалансу и снижению выразительности композиции.

Третье задание «Цветовой код бренда»: разработка цветографического образа упаковки или логотипа, являлось наиболее комплексным и междисциплинарным. Результаты выполнения задания представлены в Таблице 2. Важным профессиональным навыком, который освоили все 24 студента, стал переход от аналогового коллажа к цифровой векторной графике с точным подбором СМΥК-эквивалентов. 75% студентов создали оригинальные цветографические образы с высокой ассоциативной связью между фактурно-цветовым решением коллажа и финальным логотипом. В то же время 25% студентов допустили разрыв между текстурной выразительностью коллажа и упрощенной векторной графикой, что свидетельствует о недостаточном владении приемами стилизации.

Критерий оценки	Количество студентов	Качество %
Создали оригинальные цветографические образы с высокой ассоциативной связью между коллажом и логотипом	18	75 %
Допустили разрыв между текстурной выразительностью коллажа и упрощенной векторной графикой	6	25 %

Таблице 2- Результаты выполнения задания «Цветовой код бренда»

Четвертое аналитическое и творческое задание «Колористический код территории»: исследование цветовой среды и создание плаката локальной идентичности, являлось более сложным в творческом и аналитическом плане. На «отлично» и «хорошо» выполнено 62% работ. Наиболее сильные работы отличались сложной палитрой, точно передающей «гений места» и ритмической структурой, отражающей характер территории. Затруднения возникли у 38% студентов – их плакаты оставались иллюстративными, а не

символическими, что показывает необходимость детального обучения методу «от фактуры к абстракции».

Итоговая рефлексия проводилась с использованием метода «Факт – Гипотеза – Инсайт». Анализ рефлексивных высказываний представлен в Таблице 3. Наиболее частые «Факты» свидетельствуют о том, что студенты перешли от интуитивного к осознанному пониманию цвета. В графе «Гипотеза» 7 студентов отметили сложности с понятиями «метамерия» и «симультанный контраст», что указывает на необходимость дополнительного практического закрепления этих явлений. «Инсайты» касались профессионального понимания роли цвета, что свидетельствует о формировании ключевого компонента эстетической культуры.

Категория	Примеры высказываний студентов	Количество студентов
Факт	«Гармония зависит от соотношения светлот и насыщенностей, а не от количества цветов»	22
Гипотеза	«Метамерия может существенно повлиять на восприятие цвета в печати»	7
Инсайт	«Цвет бренда - это не декоративный элемент, а инструмент коммуникации с потребителем»	20

Таблица 3- Результаты рефлексивного этапа

Выводы по 2 главе

В ходе исследовательской работы нами был проведен анализ базы исследования: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева» и диагностика уровня эстетической культуры студентов 2 курса профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» группы ГД-9-2024-2 в количестве 24 человек. Результаты проведенной работы позволили сформулировать следующие выводы.

Успешное формирование эстетической культуры будущих специалистов возможно лишь при условии, что педагог сам является носителем высоких эстетических ценностей и способен транслировать их в процессе преподавания дисциплин профессионального модуля. Для реализации данного условия преподавателю необходимо глубокое владение теоретическим материалом, умение демонстрировать собственное эстетическое отношение к дизайн-продуктам, аргументированно оценивать визуальные решения и организовывать рефлексивные обсуждения студенческих работ. Педагог выступает для обучающихся образцом профессионального и эстетического мышления. Его ценностные установки, проявляющиеся в отборе учебного материала, выборе методов обучения и характере взаимодействия со студентами, оказывают непосредственное влияние на становление всех компонентов эстетической культуры будущих дизайнеров.

Самым эффективным способом развития эстетической культуры является приобщение к искусству и творческой деятельности. Именно поэтому для разработки комплекса занятий был выбран профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна», МДК 01 «Дизайн-проектирование», поскольку у него есть большой эстетический потенциал, а его освоение направлено на комплексное развитие художественного вкуса, образно-ассоциативного мышления и способности к эстетической оценке визуальной среды.

Необходимость дополнительных педагогических мер по формированию эстетической культуры студентов становится очевидной при сопоставлении результатов диагностики и анализа их проектных работ. Диагностика показала недостаточно высокий уровень. Анализ выявил конкретные пробелы: случайный подбор цвета, отсутствие иерархии, низкое качество исполнения, неспособность аргументировать выбор. Эти данные указывают на то, что существующая система не обеспечивает полноценного развития всех компонентов.

Основываясь на проведенном анализе, нами было принято решение разработать комплекс занятий, выстроенных по принципу «от абстрактного к реальному». Разработанная система уроков направлена на комплексное развитие эстетической культуры будущих дизайнеров посредством организации целенаправленной работы с цветом как важнейшим инструментом художественной выразительности. Каждое упражнение, воздействуя на все компоненты эстетической культуры, должно влиять на комплексное развитие эстетической культуры студента.

Полученные результаты подтверждают целесообразность использования разработанного методического комплекса в образовательном процессе средних профессиональных учебных заведений, осуществляющих подготовку по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы мы выполнили все поставленные задачи, благодаря чему достигли цели, поставленной в начале работы. Настоящее исследование было посвящено проблеме развития эстетической культуры будущих дизайнеров при изучении дисциплин профессионального модуля. Актуальность данной проблемы обусловлена возрастающими требованиями к качеству визуально-коммуникативной среды и необходимостью целенаправленного формирования эстетической культуры у обучающихся по профессии «Графический дизайнер» в организациях среднего профессионального образования.

Прежде всего, на основе анализа современной психолого-педагогической литературы и теории дизайн-образования были раскрыты сущность, структура и педагогические пути развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров. Это позволило установить, что эстетическая культура представляет собой интегративное качество личности, включающее когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный компоненты, а ее развитие требует системной педагогической работы, основанной на погружении студентов в художественно-проектную деятельность, создании насыщенной эстетической среды и систематическом использовании рефлексивных методик.

Далее была определена роль и развивающий потенциал дисциплин профессионального модуля в формировании эстетической культуры обучающихся. Выявлено, что профессиональный модуль, прежде всего междисциплинарный курс «Дизайн-проектирование», обладает системообразующим значением: он интегрирует эстетическую теорию и проектную практику, создает условия для рефлексивного освоения

эстетических ценностей и накопления личного опыта эстетически ориентированной профессиональной деятельности.

На следующем этапе был проведен анализ базы исследования - Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева» и используемых в ней методов развития эстетической культуры студентов. Установлено, что при наличии необходимой материально-технической базы и квалифицированного педагогического состава существующие формы эстетического воспитания слабо интегрированы с содержанием дисциплин профессионального модуля, а преобладающие методы обучения не в полной мере обеспечивают целенаправленное развитие всех компонентов эстетической культуры. Проведенная диагностика выявила у студентов типичные проблемы: фрагментарность теоретических знаний, недостаточное владение профессиональной терминологией, отсутствие цветовой иерархии в творческих работах и неспособность аргументировать собственный эстетический выбор.

С учетом полученных данных был разработан и апробирован комплекс методических учебных упражнений и творческих занятий для развития эстетической культуры будущих графических дизайнеров средствами междисциплинарного курса «Дизайн-проектирование». Комплекс, включающий четыре последовательных задания, выстроенных по принципу «от абстрактного к реальному», направлен на освоение цвета как важнейшего инструмента художественной выразительности. Апробация убедительно подтвердила его эффективность, зафиксирован устойчивый рост всех компонентов эстетической культуры, развитие образно-ассоциативного мышления, формирование умения аргументировать цветовые решения и осознанного профессионального отношения к проектной деятельности.

По итогам проделанной работы все поставленные нами задачи оказались решены, из чего следует, что цель нашей исследовательской работы была

выполнена. На основе анализа научной литературы и существующей практики мы выявили, что эстетическая культура будущего графического дизайнера представляет собой сложное интегративное качество личности, требующее целенаправленной педагогической работы в рамках дисциплин профессионального модуля. Установив недостаточный уровень интеграции эстетического воспитания с содержанием этих дисциплин в базовом образовательном учреждении, мы разработали комплекс занятий в рамках профессионального модуля, направленных на развитие эстетической культуры будущих дизайнеров.

Проведенная апробация подтвердила выдвинутую гипотезу: включение специально разработанного комплекса методических упражнений и творческих заданий в процесс изучения профессионального модуля делает развитие эстетической культуры студентов более эффективным. Мы целенаправленно формировали у студентов способность организовывать визуальное пространство эстетическими средствами, используя разработанный комплекс упражнений и заданий. Этот навык сегодня является одним из ключевых показателей профессиональной компетентности графического дизайнера. Практическая ценность выполненной работы состоит в том, что созданные учебно-методические материалы могут применяться в образовательном процессе профессиональных учебных заведений, ведущих подготовку по профессии «Графический дизайнер». Результаты исследования обосновывают целесообразность внедрения предложенного комплекса в содержание профессионального модуля ПМ.01 «Разработка технического задания на продукт графического дизайна». В дальнейшем работа может быть продолжена, разработанную методику планируется адаптировать для других профессий и специальностей сферы дизайна.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алексеева Л. П. Формирование эстетического вкуса у студентов профессиональной образовательной организации средствами декоративно-прикладного искусства / Л. П. Алексеева, И. Г. Самсонова, А. В. Подмарева // Вестник педагогических инноваций. – 2024. – № 2(74). – С. 111–122.
2. Бобряшова О. В. Педагогические условия формирования профессионально-эстетической компетентности будущего дизайнера / О. В. Бобряшова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2019. – № 5(166). – С. 178–185. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-professionalno-esteticheskoy-kompetentnosti-buduschego-dizaynera> (дата обращения: 15.04.2026).
3. Бундина, Ю.М. Формирование профессиональной компетентности студентов-дизайнеров как аксиологическая проблема / Ю.М. Бундина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – Т. 1, N 6. – С. 92-97.
4. Гадзина Е. В. Роль художественно-проектной деятельности в развитии эстетической культуры будущих дизайнеров / Е. В. Гадзина // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2022. – №1 – С. 29-33.
5. Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность: учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Горчакова. – М.: Юнити – Дана, 2010. – 289 с.
6. Грицай Л. А. Формирование эстетической культуры учащихся в современных условиях : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Грицай Людмила Александровна ; [Место защиты: Рязан. гос. пед. ун-т им. С.А. Есенина]. – Рязань, 2008. – 20 с.
7. Каган М. С. Эстетика как философская наука / М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 544 с.

8. Киреева Н. В. Сущность эстетической культуры и её компонентов / Н. В. Киреева, Н. Э. Чернявская, Е. Н. Коренева // Альманах современной науки и образования. – 2013 – № 9 (76) – с. 71-73.
9. Куриленко А.А. Формирование эстетической культуры личности // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2016. – № 1. – С. 87-91.
10. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б. Т. Лихачев // Учебное пособие. –1985. – 176 с.
11. Милюгина Е. Г. Эстетическая культура юных художников: проблема дефиниции и диагностики / Е. Г. Милюгина, А. Иванова // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – 2023. – № 4(65). – С. 123-134.
12. Министерство просвещения Российской Федерации. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер: утвержден приказом Минпросвещения России от 9 декабря 2016 г. № 1543 (ред. от 17.12.2020). – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-54-01-20-graficheskiy-dizayner-1543/> (дата обращения: 22.05.2026).
13. Печко Л. П. Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе : сборник научных трудов / Л. П. Печко. – АПН СССР, НИИ худож. воспитания. – Москва : Академия педагогических наук. – СССР, 1991. – 109 с.
14. Поляков О. А. Система работы по художественно-эстетическому воспитанию: учебное пособие / О. А. Поляков. – М. : Корифей, 2009. – 112с.
15. Рамазанова Э. А. Средства и формы педагогической системы формирования эстетической культуры учащихся / Э. А. Рамазанова // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 77–84. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sredstva-i-formy-pedagogicheskoy-sistemy-formirovaniya-esteticheskoy-kultury-uchaschihsya> (дата обращения: 15.04.2026).

16. Рахматуллина З. Я. Эстетическая культура личности и общества: современное измерение / З. Я. Рахматуллина, З. Я. Фаткуллина // Вестник Башкирск. ун-та. – 2008. – №4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-kultura-lichnosti-i-obschestva-sovremennoe-izmerenie> (дата обращения: 18.05.2026).
17. Семенов Д. С. Показатели сформированности эстетической культуры обучающихся / Д. С. Семенов // Международный научно популярный журнал Мастерство online. – 2016. – №1. – URL: https://ripo.by/assets/masterstvo_online/docs/6/1_5.pdf (дата обращения: 09.04.2026).
18. Сидоренко, В. Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества : автореферат дис. ... доктора искусств. : 17.00.06 / ВНИИ техн. эстет. Гос. ком. СССР по науке и тех.. – Москва, 1990. – 32 с.
19. Таначева, Т. В. Формирование у студентов эстетического отношения к окружающему миру средствами регионального декоративно прикладного искусства : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 – Казань, 2018. – 23 с.
20. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2023). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 22.05.2026).
21. Шафикова Р. Ш. Богатство потенциала средств живописи в формировании художественно-эстетической культуры студентов дизайнеров в вузе / Р. Ш. Шафикова // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2023. – Т. 22, № 2(167). – С. 141-146.
22. Яковлева Н. В. Развитие визуальной культуры студентов-дизайнеров в системе среднего профессионального образования / Н. В. Яковлева, М. А. Ермолаева // Современные проблемы науки и образования. – 2023. – № 6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-razvitiya-dizayna-v->

[obrazovatel-noy-sisteme-sovremennogo-
obschestva?ysclid=mqokj40o32541866817](#) (дата обращения: 08.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Глоссарий терминов

Акцидентный шрифт – шрифт, предназначенный для набора крупных заголовков, вывесок, плакатов и коротких текстов; отличается декоративностью, броскостью и часто используется для привлечения внимания. [19]

Антиква – шрифт с засечками (сери́фами), ведущий происхождение от надписей римских памятников; включает старостильную, переходную и новую антикву. [8]

Ахроматические цвета – цвета, не имеющие цветового тона: белый, черный и все оттенки серого. [1]

Баланс – зрительное равновесие элементов композиции относительно центра или оси; достигается симметричным или асимметричным размещением масс, цвета и тона. [9]

Гарнитура – семейство шрифтов, объединенных общими стилевыми признаками, но различающихся по начертанию (прямое, курсив), насыщенности (светлое, полужирное) и ширине (нормальное, узкое) [2]

Графический дизайн – проектно-художественная деятельность по созданию визуальных сообщений, объединяющая шрифт, изображение и композицию для эффективной передачи информации. [15]

Гротеск – рубленый шрифт без засечек, с равной или почти равной толщиной штрихов; широко применяется в акциденции и современной типографике. [18]

Дополнительные цвета – пары цветов, которые при оптическом смешении дают ахроматический оттенок (белый или серый); на цветовом круге расположены диаметрально противоположно. [3]

Интерлиньяж – расстояние между базовыми линиями соседних строк текста; влияет на удобочитаемость и общую плотность набора. [19]

Кегль – размер шрифта, определяемый расстоянием между верхним и нижним выносным элементом плюс заплечики; измеряется в пунктах. [19]

Кернинг – избирательное изменение расстояния между конкретными парами знаков для улучшения читаемости и эстетики набора. [14]

Композиция – построение художественного произведения, организация его элементов, направленная на раскрытие содержания и достижение гармоничного целого. [7]

Контраст – резко выраженное различие свойств элементов (по цвету, размеру, форме, тону), используемое для выделения главного, создания напряжения и динамики в композиции. [4]

Логотип – оригинальное графическое начертание названия компании, товара или услуги, служащее для идентификации и запоминания бренда. [6]

Модульная сетка – система непечатаемых вертикальных, горизонтальных (и иногда диагональных) линий, разделяющих рабочую плоскость на модули; служит основой для упорядоченного размещения текста и изображений в макете. [9]

Модульная система – метод проектирования, основанный на применении единой единицы измерения – модуля, что обеспечивает пропорциональность, гибкость и единство построения макета. [5]

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического; характеризует интенсивность, чистоту цветового тона. [17]

Нюанс – слабое, тонкое различие, плавный переход между элементами, создающий мягкость, цельность и утонченность композиции. [9]

Пропорция – соразмерность частей формы по отношению друг к другу и к целому; важнейшее средство гармонизации в дизайне. [11]

Ритм – повторение или чередование элементов через определенные интервалы, создающее ощущение движения, упорядоченности и динамики. [10]

Светлота – степень отличия данного цвета от черного; относительная яркость цветового тона. [17]

Фирменный стиль – совокупность изобразительных, шрифтовых, цветовых и композиционных констант, обеспечивающих визуальное единство всей продукции и коммуникаций организации. [5]

Цвет – свойство объектов излучать, отражать или пропускать световые волны определенной длины, воспринимаемое зрительно; основные характеристики: цветовой тон, насыщенность, светлота. [6]

Цветовая гармония – сочетание цветов, производящее впечатление уравновешенности, согласованности и эстетической цельности. [3]

Цветовой круг – систематизированное представление цветов в виде замкнутого круга, где основные цвета (красный, желтый, синий) расположены в вершинах равностороннего треугольника, а между ними – составные и дополнительные цвета. [13]

Шрифт – графическая форма букв и знаков, объединенных общим стилем и подчиняющаяся единым закономерностям построения. [19]

Тестовые задания по глоссарию

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных.

1. Что обозначает термин «кегель»?

- а) Расстояние между буквами
- б) Размер шрифта
- в) Рисунок шрифта
- г) Наклон букв

2. Ахроматическими называют цвета:

- а) Дополнительные
- б) Содержащие все длины волн
- в) Белый, черный, оттенки серого
- г) Спектральные

3. Система непечатаемых линий, делящая макет на модули, называется:

- а) Интерлиньяж
- б) Модульная сетка
- в) Кернинг
- г) Шаблон

4. Гарнитура в шрифтовом дизайне – это:

- а) Название конкретного начертания
- б) Семейство шрифтов с общими стилевыми признаками
- в) Размер шрифта
- г) Способ выравнивания текста

5. Пара цветов, расположенных на цветовом круге напротив друг друга, называется:

- а) Аналогичными цветами
- б) Монохромной гаммой
- в) Дополнительными цветами

г) Холодными цветами

6. Что такое интерлиньяж?

а) Расстояние между словами

б) Расстояние между базовыми линиями строк

в) Расстояние между буквами

г) Отступ от края листа

7. Прием, при котором разница между элементами сглажена, а переходы плавные, называется:

а) Контраст

б) Нюанс

в) Ритм

г) Доминанта

8. Модульная система в графическом дизайне, описанная Й. Мюллер-Брокманном, предполагает:

а) Только вертикальные направляющие

б) Использование единого модуля для построения сетки

в) Полное отсутствие сетки

г) Применение исключительно симметричных композиций

9. Логотип в системе фирменного стиля выполняет прежде всего функцию:

а) Только декоративную

б) Идентификации и запоминания бренда

в) Замены всех изображений

г) Носителя исключительно текстовой информации

10. Избирательное изменение расстояния между конкретными парами знаков – это:

а) Трекинг

б) Кернинг

в) Кегль

г) Апрош

11. Шрифты без засечек носят название:

- а) Антиква
- б) Гротески (рубленые)
- в) Каллиграфические
- г) Акцидентные

12. Насыщенность цвета определяет:

- а) Его положение в спектре
- б) Степень отличия от белого
- в) Интенсивность, чистоту цветового тона
- г) Яркость источника света

13. Ритм в композиции достигается:

- а) Только симметрией
- б) Чередованием элементов через определенные интервалы
- в) Единым размером всех элементов
- г) Полным отсутствием повторений

14. Под цветовой гармонией понимают:

- а) Использование максимально ярких цветов
- б) Согласованное, уравновешенное сочетание цветов
- в) Применение только одного цвета
- г) Механическое смешение всех красок

15. Фирменный стиль включает в себя:

- а) Только логотип
- б) Только цветовую гамму
- в) Только шрифт
- г) Систему изобразительных, шрифтовых и цветовых констант

Ключ к тесту:

1 – б, 2 – в, 3 – б, 4 – б, 5 – в, 6 – б, 7 – б, 8 – б, 9 – б, 10 – б, 11 – б, 12 – в, 13 – б, 14 – б, 15 – г.

**Примеры выполнения гармонических рядов к упражнению 2.1
«Цветовой конструктор»**

Рис.13. Гармоничные ряды

**Примеры выполнения практического учебного упражнения 2.2
«Эмоциональная палитра»: передача заданного настроения через
цветовую доминанту в макете афиши**

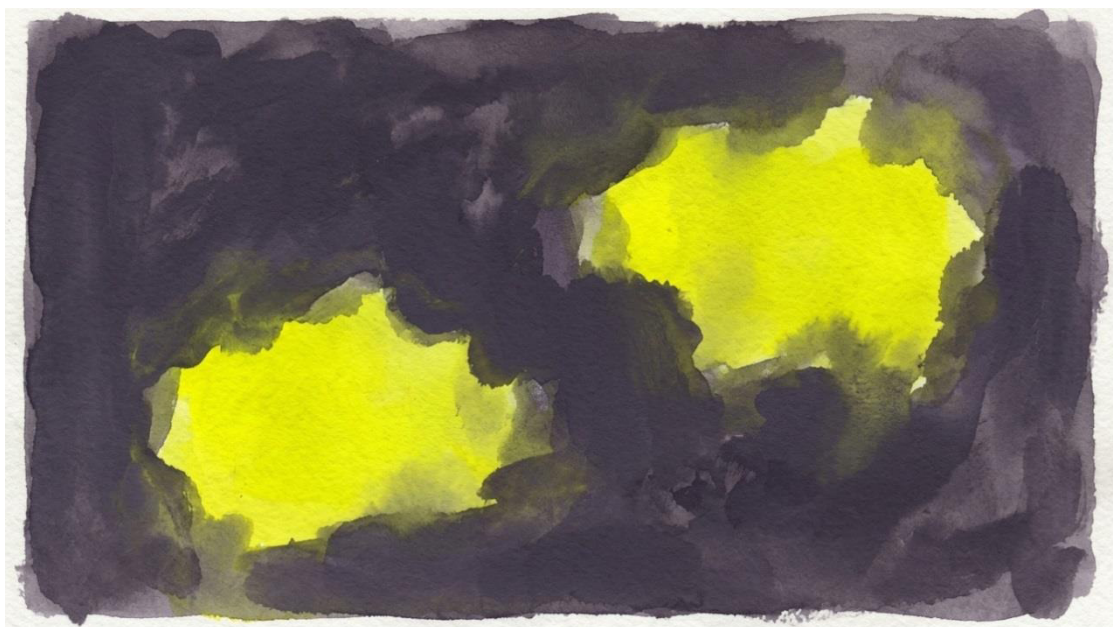

Рис.14. Эмоциональная доминанта (Тревога)

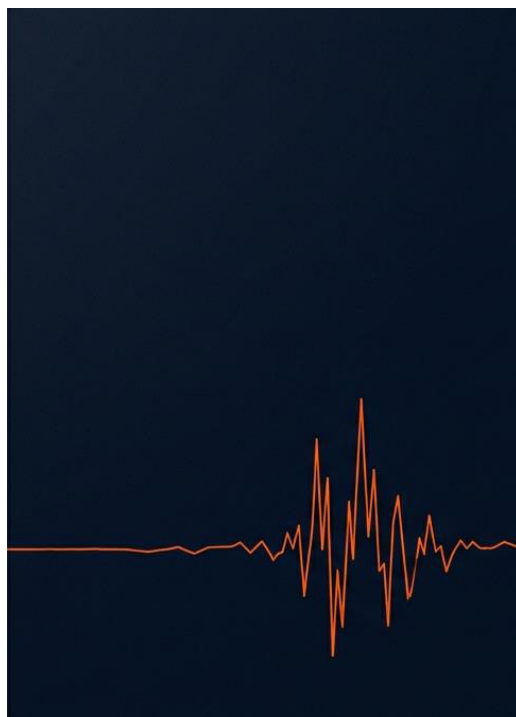

Рис.15.Контрастный акцент (Тревога или Энергия, глубокий синий +
оранжевый «звук»)

Пример подачи учебных работ к творческому заданию 2.3 «Цветовой код бренда»

Рис.16. Пример учебной работы

Пример выполнения аналитического и творческого задания 2.4
«Колористический код территории»

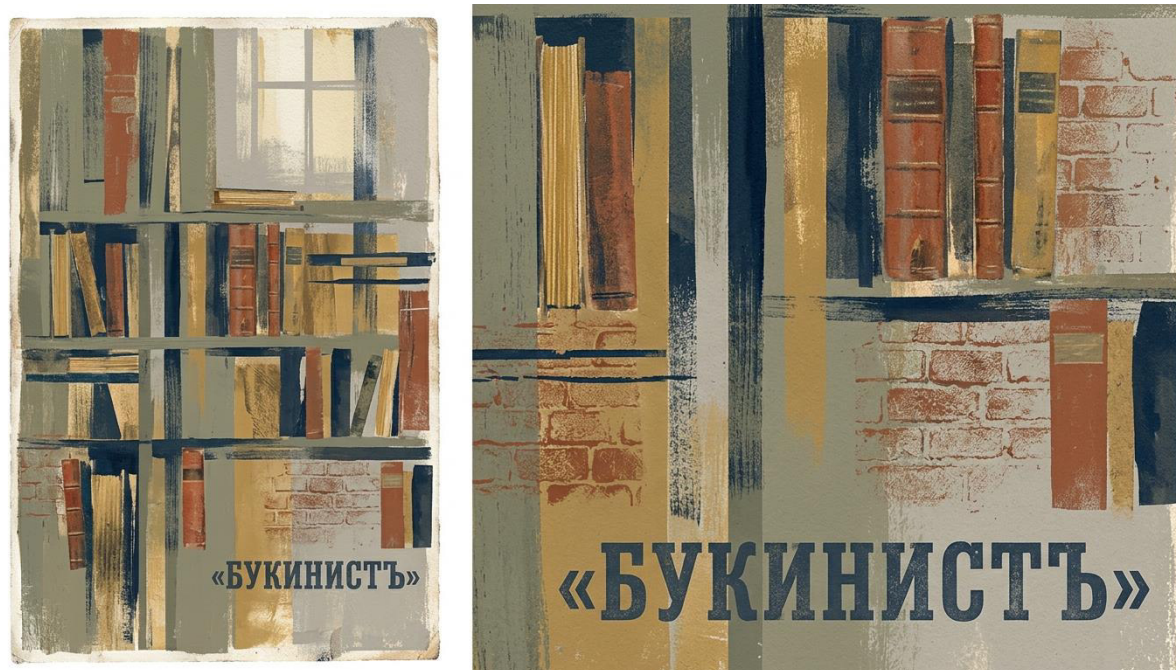

Рис.17. Пример получившегося рисунка

Итоговая верификация осознанности знаний по блоку практических упражнений темы 1.4 «Композиция в графическом дизайне как основа будущего продукта: цвет в дизайне»

Метод «Факт – Гипотеза – Инсайт»

Инструкция: Заполните таблицу, опираясь на опыт, полученный в ходе практических занятий (упражнения 2.1–2.3). В каждой графе приведите не менее двух развернутых утверждений.

Таблица рефлексии

№	Ф (Факт) <i>Колористические открытия, получившие успешное практическое подтверждение и вызвавшие эстетическое удовлетворение</i>	Г (Гипотеза) <i>Все, что осталось на уровне предположений, вызвало технологические сложности при проверке или требует дальнейшего подтверждения</i>	И (Инсайт) <i>Профессиональные озарения, нестандартные вопросы и любопытные наблюдения о психологии цвета и доказательном применении цвета в дизайне</i>
1			
2			
3			
4			
5			