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

Формирование эстетического вкуса у студентов профессиональной образовательной организации средствами декоративно-прикладного творчества

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:
91,39 % авторского текста

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

Выполнила:
Студентка группы ЗФ-509-080-5-1
Юнусова Инна Игоревна

Научный руководитель:
к.п.н., доцент кафедры
Павлова Л.Н.

Челябинск
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 6
1.1. Сущность и содержание понятия «эстетический вкус» 6
1.2. Особенности эстетического воспитания студентов профессиональных образовательных организаций 16
1.3. Влияние декоративно-прикладного творчества на формирование эстетического вкуса 28
Вывод по 1 главе 32
ГЛАВА 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 34
2.1. Виды декоративно-прикладного искусства 34
2.2. Методические подходы к обучению декоративно-прикладному творчеству 49
2.3. Примеры успешных практик по формированию эстетического вкуса в образовательных учреждениях 53
Вывод по 2 главе 62
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 64
3.1. Анализ учебных программ и курсов по декоративно-прикладному творчеству 64
3.2. Проведение мастер-классов и творческих проектов 68
3.3. Оценка результатов и эффективности применения методов 78
Вывод по3 главе 83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 86
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Формирование гармонично развитой личности является одной из ключевых задач современного образования. В условиях модернизации системы профессионального образования особое значение приобретает развитие не только профессиональных компетенций обучающихся, но и их духовно-нравственной и эстетической культуры. Эстетическое воспитание способствует развитию у студентов способности воспринимать, оценивать и создавать прекрасное, формирует художественный вкус, творческое мышление и эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. В этой связи особую актуальность приобретает проблема формирования эстетического вкуса у студентов профессиональных образовательных организаций. Одним из эффективных средств эстетического воспитания является декоративно-прикладное творчество. Оно сочетает в себе художественную и практическую деятельность, способствует развитию воображения, креативности, аккуратности и художественного восприятия. Однако в практике профессионального образования потенциал декоративно-прикладного творчества используется недостаточно полно. Таким образом, возникает противоречие между необходимостью формирования эстетического вкуса у студентов и недостаточной разработанностью педагогических условий его развития средствами декоративно-прикладного творчества.

Актуальность:

В современных условиях профессионального образования возрастает значимость формирования не только профессиональных компетенций, но и общей культуры личности обучающихся. Особое место занимает эстетическое воспитание, способствующее развитию художественного вкуса, креативности и духовных ценностей. Одним из эффективных средств выступает декоративно-прикладное творчество, обладающее значительным педагогическим потенциалом.

Объект исследования ¬ процесс эстетического воспитания студентов профессиональной образовательной организации.

Предмет исследования ¬ формирование эстетического вкуса у студентов средствами декоративно-прикладного творчества.

Проблема исследования ¬ заключается в поиске эффективных способов формирования эстетического вкуса у студентов профессиональной образовательной организации.

Цель исследования ¬ теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность использования декоративно-прикладного творчества в формировании эстетического вкуса студентов.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность понятия «эстетический вкус».

2. Рассмотреть особенности эстетического воспитания студентов профессиональных образовательных организаций.

3. Проанализировать возможности декоративно-прикладного творчества как средства формирования эстетического вкуса.

4. Разработать и реализовать программу занятий.

5. Оценить эффективность проведённой работы.

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы; наблюдение; анкетирование; педагогический эксперимент; количественный и качественный анализ результатов.

Практическая значимость ¬ заключается в возможности использования разработанной программы в образовательной практике профессиональных организаций.

Гипотеза исследования ¬ основывается в предположении о том, что формирование эстетического вкуса у студентов будет более эффективным, если: использовать декоративно-прикладное творчество на систематической основе; применять практико-ориентированные задания; учитывать индивидуальные особенности обучающихся.

База исследования: Уральский социально-экономический колледж УрСЭИ г. Челябинск.

Структура работы: выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы, выводы по каждой главе, заключение, список использованных источников и приложения.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА

1.1 Сущность и содержание понятия «эстетический вкус»

Эстетическое воспитание в системе современного образования рассматривается как важнейшее направление формирования личности, обеспечивающее развитие её духовной, эмоциональной и культурной сфер. В условиях возрастающей роли культуры и визуальной среды в жизни общества особое значение приобретает формирование у обучающихся способности ориентироваться в мире эстетических ценностей, что напрямую связано с развитием эстетического вкуса. Понятие «эстетический вкус» имеет сложный и многогранный характер, что обусловлено его междисциплинарной природой. Оно является предметом изучения философии, эстетики, психологии и педагогики, каждая из которых акцентирует внимание на различных аспектах данного феномена. В философском контексте эстетический вкус трактуется как способность человека к восприятию и оценке эстетических качеств явлений действительности, таких как гармония, пропорциональность, выразительность и целостность. В рамках эстетической теории эстетический вкус рассматривается как результат освоения культурного опыта человечества, включающего художественные традиции, нормы и идеалы. Это позволяет говорить о том, что эстетический вкус формируется не стихийно, а в процессе приобщения личности к культуре и искусству. Психологический подход к пониманию эстетического вкуса акцентирует внимание на его связи с эмоционально-чувственной сферой личности. Эстетическое восприятие сопровождается определёнными переживаниями, которые играют важную роль в формировании устойчивых предпочтений и оценок. Именно через эмоциональный отклик происходит закрепление эстетических впечатлений, что в дальнейшем влияет на формирование вкуса. С педагогической точки зрения эстетический вкус представляет

собой интегративное качество личности, формирующееся в процессе обучения и воспитания. Он включает в себя не только способность к восприятию эстетических явлений, но и умение их анализировать, оценивать и воспроизводить в собственной деятельности. Таким образом, эстетический вкус является результатом целенаправленного педагогического воздействия. Эстетический вкус не является врождённой характеристикой личности. Он формируется постепенно, в процессе жизнедеятельности человека, под влиянием различных факторов, таких как социальная среда, культурное окружение, образование и личный опыт. Это означает, что уровень сформированности эстетического вкуса может существенно различаться у разных людей. Современные исследователи отмечают, что эстетический вкус проявляется не только в отношении к искусству, но и в повседневной жизни человека. Он отражается в выборе одежды, оформлении пространства, манере общения, а также в отношении к результатам собственной деятельности.

Таким образом, эстетический вкус можно рассматривать как показатель общей культуры личности. Особую значимость формирование эстетического вкуса приобретает в юношеском возрасте, когда происходит активное становление мировоззрения, ценностных ориентаций и личностных установок. Именно в этот период обучающиеся наиболее восприимчивы к эстетическому воздействию, что делает образовательную среду важнейшим фактором развития их эстетической культуры. В системе профессионального образования проблема формирования эстетического вкуса имеет свою специфику. Студенты профессиональных образовательных организаций, как правило, ориентированы на практическую деятельность и освоение конкретной профессии. В связи с этим эстетическое воспитание должно быть интегрировано в профессиональную подготовку и носить прикладной характер. В частности, в условиях обучения в Колледже предпринимательства и отраслевых технологий особую роль играет развитие у студентов способности к

эстетической оценке результатов своей деятельности. Это проявляется в стремлении к качественному выполнению работы, аккуратности, внимании к деталям и эстетическому оформлению конечного продукта. Таким образом, анализ различных подходов к пониманию эстетического вкуса позволяет сделать вывод о том, что он представляет собой сложное, многокомпонентное образование, включающее когнитивные, эмоциональные и деятельностные элементы. Его формирование требует системного педагогического подхода и использования разнообразных средств и методов обучения.

Рассматривая эстетический вкус как сложное личностное образование, необходимо более подробно остановиться на его внутренней структуре. В научных исследованиях подчёркивается, что эстетический вкус не является однородным явлением, а представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет определённую функцию в процессе эстетического восприятия и оценки. Прежде всего, выделяется когнитивный компонент эстетического вкуса. Он включает в себя совокупность знаний об эстетических категориях, художественных стилях, направлениях искусства, а также представлений о нормах и критериях красоты. Наличие данного компонента позволяет обучающемуся осознанно воспринимать художественные объекты, понимать их содержание и форму, а также соотносить их с определёнными эстетическими идеалами. Следует отметить, что когнитивный компонент не ограничивается теоретическими знаниями. Он также включает в себя опыт восприятия различных художественных явлений, накопленный в процессе обучения и жизнедеятельности. Чем шире этот опыт, тем более развитым становится эстетический вкус личности. Вторым важным элементом является эмоционально-чувственный компонент. Он отражает способность человека испытывать эстетические переживания при взаимодействии с объектами искусства или окружающей действительности. Эти переживания могут проявляться в виде чувства восхищения, удовольствия, гармонии или,

напротив, неприятия. Именно эмоциональная реакция является первичной формой проявления эстетического вкуса. Без развитой эмоциональной сферы невозможно полноценное восприятие эстетических явлений. В этой связи особое значение приобретает создание условий, способствующих развитию эмоциональной отзывчивости обучающихся. Третьим компонентом выступает оценочный компонент, который связан со способностью личности анализировать и оценивать эстетические качества объектов. Он предполагает наличие определённых критериев, на основе которых осуществляется оценка. Важно, что эти критерии не являются исключительно субъективными ¬ они формируются под влиянием культурных норм и образовательного процесса. Оценочный компонент проявляется в умении аргументировать свою точку зрения, сравнивать различные объекты, выделять их достоинства и недостатки. Развитие данного компонента способствует формированию критического мышления и самостоятельности суждений. Особое место в структуре эстетического вкуса занимает деятельностный компонент. Он связан с практической реализацией эстетических представлений в различных видах деятельности, в том числе в творчестве. [3] Именно в процессе деятельности происходит наиболее глубокое усвоение эстетических норм и ценностей. Деятельностный компонент проявляется в способности создавать эстетически значимые продукты, будь то художественные изделия, элементы оформления или результаты профессиональной деятельности. В контексте профессионального образования это приобретает особую значимость, поскольку эстетический аспект становится частью профессиональной компетентности. Следует подчеркнуть, что все перечисленные компоненты находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Развитие одного из них способствует развитию других, в то время как недостаточная сформированность хотя бы одного компонента может существенно ограничивать общий уровень эстетического вкуса. Кроме структуры, важным аспектом является процесс формирования

эстетического вкуса, который носит поэтапный характер. На начальном этапе происходит накопление элементарных эстетических впечатлений и формирование первичных эмоциональных реакций. На следующем этапе развивается способность к осознанному восприятию и оценке эстетических объектов. Завершающим этапом является формирование устойчивых эстетических предпочтений и способности к творческой деятельности. Данный процесс требует систематического педагогического сопровождения, поскольку без целенаправленного воздействия формирование эстетического вкуса может носить фрагментарный и случайный характер. В образовательной практике это означает необходимость использования разнообразных методов и форм работы, направленных на развитие всех компонентов эстетического вкуса. [12]

Таким образом, рассмотрение структуры эстетического вкуса позволяет сделать вывод о его комплексном характере. Он включает в себя когнитивные, эмоциональные, оценочные и деятельностные элементы, формирование которых должно осуществляться в единстве и взаимосвязи. Это создаёт основу для разработки эффективных педагогических средств, направленных на развитие эстетического вкуса у студентов профессиональных образовательных организаций.

Анализ проблемы формирования эстетического вкуса в научной литературе показывает, что данное понятие рассматривается в рамках различных методологических подходов, каждый из которых позволяет глубже раскрыть его сущность и особенности развития. Одним из наиболее значимых является культурологический подход, в рамках которого эстетический вкус рассматривается как результат приобщения личности к культурным ценностям общества. Согласно данному подходу, формирование эстетического вкуса происходит в процессе освоения художественного опыта, накопленного человечеством, а также в ходе взаимодействия с различными видами искусства и культурными практиками. Это позволяет рассматривать эстетический вкус как показатель

уровня культурной компетентности личности. Не менее важным является деятельностный подход, согласно которому развитие эстетического вкуса осуществляется в процессе активной деятельности обучающегося. В данном случае особое значение приобретает включение студентов в различные виды художественно-творческой деятельности, в ходе которых происходит не только усвоение эстетических норм, но и их практическое применение. Такой подход особенно актуален для системы профессионального образования, где обучение ориентировано на практику. Личностно-ориентированный подход акцентирует внимание на индивидуальных особенностях обучающихся. В рамках данного подхода эстетический вкус рассматривается как уникальное образование, формирующееся с учётом личного опыта, интересов и склонностей человека. Это предполагает необходимость создания условий для самовыражения и развития творческого потенциала каждого студента. Комплексное использование указанных подходов позволяет обеспечить более эффективное формирование эстетического вкуса, так как учитывает как социальные, так и индивидуальные аспекты развития личности. Особого внимания заслуживает вопрос о критериях сформированности эстетического вкуса. В педагогической практике важно иметь возможность оценить уровень его развития, что требует выделения соответствующих показателей. К основным критериям сформированности эстетического вкуса можно отнести: степень развитости эстетического восприятия; способность к эмоциональному отклику; уровень сформированности эстетических знаний; умение осуществлять оценку эстетических объектов; активность в художественно-творческой деятельности. Каждый из данных критериев может быть представлен через конкретные показатели, позволяющие осуществлять диагностику уровня развития эстетического вкуса у обучающихся. [15]

Следует отметить, что формирование эстетического вкуса тесно связано с развитием эстетического сознания в целом. Эстетическое сознание

включает в себя такие элементы, как эстетические потребности, интересы, идеалы и ценности. Именно на основе этих элементов формируется способность личности к эстетической оценке. Важную роль играет формирование эстетических потребностей, которые выражаются в стремлении человека к восприятию и созданию эстетически значимых объектов. Наличие таких потребностей является важным условием развития эстетического вкуса, поскольку именно они побуждают человека к взаимодействию с искусством и творческой деятельностью. Эстетические интересы, в свою очередь, определяют направленность активности личности в области искусства и культуры. Они формируются под влиянием образовательной среды, а также личного опыта обучающегося. Развитие устойчивых эстетических интересов способствует углублению знаний и расширению художественного кругозора. Особое значение имеют эстетические идеалы, которые выступают в качестве ориентиров при оценке явлений действительности. Они формируются на основе культурных норм и личного опыта и оказывают существенное влияние на формирование вкуса.

В условиях современной образовательной среды процесс формирования эстетического вкуса усложняется под влиянием информационных технологий и массовой культуры. Обучающиеся ежедневно сталкиваются с большим объёмом визуальной информации, которая не всегда отличается высоким художественным уровнем. Это требует формирования у них способности к критическому восприятию и осознанному выбору эстетических ориентиров. В этой связи возрастает роль образовательной организации как пространства, в котором осуществляется целенаправленное формирование эстетической культуры личности. В частности, в условиях обучения в Колледже предпринимательства и отраслевых технологий важно создавать такую образовательную среду, которая способствовала бы развитию эстетического вкуса через практическую деятельность, связанную с будущей профессией студентов.

Таким образом, рассмотрение различных научных подходов и критериев сформированности эстетического вкуса позволяет сделать вывод о том, что его развитие представляет собой сложный, многоуровневый процесс, требующий системного педагогического воздействия. Это обусловливает необходимость поиска эффективных средств формирования эстетического вкуса, среди которых особое место занимает декоративно-прикладное творчество.

Формирование эстетического вкуса представляет собой сложный и многофакторный процесс, эффективность которого определяется совокупностью педагогических, социальных и индивидуальных условий. Для более глубокого понимания данного процесса целесообразно рассмотреть основные факторы, оказывающие влияние на развитие эстетического вкуса личности. К числу ведущих факторов относится социально-культурная среда, в которой осуществляется развитие обучающегося. Именно она определяет первоначальные представления о прекрасном, формирует эстетические нормы и ценности. Уровень эстетической культуры общества, доступность культурных благ, а также характер взаимодействия личности с произведениями искусства оказывают существенное влияние на формирование эстетического вкуса. Особую роль в этом процессе играет семья как первичная социальная среда. В семейном окружении закладываются основы эстетического восприятия, формируются первые представления о красоте, аккуратности, гармонии. Однако в условиях современного общества влияние семьи на эстетическое развитие личности может быть ограниченным, что повышает значимость образовательных организаций. Образовательная среда выступает одним из ключевых факторов целенаправленного формирования эстетического вкуса. В рамках образовательного процесса осуществляется систематическое воздействие на обучающихся через содержание учебных дисциплин, организацию внеурочной деятельности, а также через общую культурную атмосферу учреждения. Особенно важным является использование таких

форм и методов обучения, которые обеспечивают активное включение студентов в процесс эстетического освоения действительности. Пассивное восприятие информации оказывается недостаточным для формирования устойчивого эстетического вкуса. Необходима организация деятельности, в ходе которой обучающиеся смогут самостоятельно создавать, анализировать и оценивать эстетические объекты. Существенное влияние на формирование эстетического вкуса оказывают средства массовой информации и цифровая среда. Современные студенты находятся в условиях постоянного воздействия визуального контента, который формирует определённые представления о красоте и эстетике. Однако данный контент не всегда соответствует высоким художественным стандартам, что может приводить к формированию искажённых эстетических ориентиров. В связи с этим возрастает значение педагогического сопровождения процесса формирования эстетического вкуса, направленного на развитие у обучающихся способности к критическому восприятию информации. Студенты должны не только воспринимать визуальные образы, но и уметь анализировать их с точки зрения эстетических критериев. Не менее важным фактором является собственная активность личности. Формирование эстетического вкуса невозможно без внутренней мотивации обучающегося, его интереса к искусству и стремления к самовыражению. В этом контексте особое значение приобретает создание условий для реализации творческого потенциала студентов. Практическая деятельность, связанная с созданием эстетически значимых продуктов, является одним из наиболее эффективных средств формирования эстетического вкуса. В процессе такой деятельности обучающиеся не только усваивают эстетические нормы, но и приобретают опыт их применения, что способствует более глубокому пониманию эстетических категорий. В системе профессионального образования данное положение приобретает особую актуальность. Студенты ориентированы на освоение конкретной профессиональной деятельности, что требует

интеграции эстетического компонента в процесс профессиональной подготовки. Это означает, что формирование эстетического вкуса должно осуществляться через виды деятельности, приближённые к будущей профессии обучающихся.

Одним из таких видов деятельности является декоративно-прикладное творчество, которое сочетает в себе художественную и практическую направленность. Оно позволяет обучающимся непосредственно взаимодействовать с материалом, формой и цветом, что способствует развитию эстетического восприятия, воображения и творческих способностей. Кроме того, декоративно-прикладное творчество обладает значительным воспитательным потенциалом. Оно способствует формированию аккуратности, терпения, внимательности к деталям, а также развивает чувство композиции и гармонии. Все эти качества являются важными составляющими эстетического вкуса. Использование декоративно-прикладного творчества в образовательном процессе позволяет реализовать деятельностный подход, обеспечивая активное участие студентов в формировании собственных эстетических представлений. Это делает его одним из наиболее перспективных средств эстетического воспитания в системе профессионального образования. Таким образом, анализ факторов формирования эстетического вкуса позволяет сделать вывод о том, что данный процесс носит комплексный характер и требует системного педагогического подхода. Его эффективность зависит от создания благоприятной образовательной среды, использования активных методов обучения и включения обучающихся в художественно-творческую деятельность.

1.2 Особенности эстетического воспитания студентов профессиональных образовательных организаций

Эстетическое воспитание студентов профессиональных образовательных организаций (СПО) является важнейшей составляющей их

личностного и профессионального развития. Оно направлено на формирование способности воспринимать, оценивать и создавать эстетически значимые объекты, что в дальнейшем проявляется как в профессиональной, так и в повседневной деятельности. Отличительной особенностью эстетического воспитания в системе СПО является сочетание образовательной и практической направленности, что обусловлено спецификой обучения и возрастными особенностями студентов. Студенты колледжей находятся в переходном возрастном периоде ¬ от подросткового к раннему взрослому. Это время характеризуется активным формированием личностных ценностей, мировоззрения, интересов и профессиональных установок. Психологические исследования показывают, что именно в этом возрасте формируются устойчивые эмоциональные реакции и эстетические предпочтения, которые будут определять дальнейшее восприятие искусства и культуры. Поэтому образовательная организация, как среда, в которой осуществляется целенаправленное формирование эстетической культуры, играет решающую роль в развитии эстетического вкуса. Одним из ключевых аспектов эстетического воспитания студентов является учёт их индивидуальных особенностей. Каждый обучающийся имеет собственные интересы, склонности, уровень развития воображения и эмоциональной сферы. Эти особенности необходимо учитывать при организации учебной и внеучебной деятельности, чтобы создать условия для успешного усвоения эстетических норм и развития творческих способностей. Личностно-ориентированный подход позволяет не только повысить эффективность педагогического воздействия, но и стимулировать внутреннюю мотивацию к активному участию в эстетической деятельности. Профессиональная направленность образовательной программы также накладывает определённые требования на эстетическое воспитание. В отличие от общего среднего образования, где эстетическое развитие может носить преимущественно теоретический характер, в СПО оно должно быть интегрировано с профессиональной деятельностью студентов. Это

означает, что эстетические компетенции формируются через практику, отражая конкретные задачи будущей профессии. Например, при обучении декоративно-прикладным или художественным дисциплинам студенты одновременно развивают навыки работы с материалом, композиции, цветоведения и художественного оформления. Особое внимание в педагогической практике уделяется использованию деятельностного подхода, который предполагает активное включение студентов в процесс эстетического освоения действительности. В рамках этого подхода обучающиеся не только воспринимают эстетические объекты, но и сами создают художественные продукты, оценивают их качество, экспериментируют с формой и содержанием. Данный метод способствует развитию творческого мышления, воображения, эстетического вкуса, а также формирует умение работать в команде и самостоятельно принимать решения. Эстетическое воспитание в СПО включает несколько взаимосвязанных направлений:

1. Когнитивное развитие, которое предполагает ознакомление студентов с основами эстетики, художественными традициями, нормами красоты и гармонии. Данный компонент обеспечивает формирование базового представления об искусстве, что необходимо для осознанного восприятия и оценки эстетических явлений.

2. Эмоционально-чувственное развитие, которое формируется через непосредственное взаимодействие с художественными произведениями, творческую деятельность и переживание эстетических эмоций. Эмоциональная отзывчивость является ключевым условием формирования устойчивого эстетического вкуса.

3. Практическая деятельность, включающая создание собственных эстетически значимых объектов, участие в творческих проектах, декоративно-прикладной работе. Этот компонент позволяет студентам закреплять полученные знания и навыки, развивать чувство гармонии, композиции и аккуратности.

4. Оценочная компетентность, развивающаяся через анализ и оценку как своих работ, так и работ сверстников. Студенты учатся аргументированно выражать своё мнение, сравнивать объекты, выделять их достоинства и недостатки, что способствует формированию критического мышления и эстетической осознанности. Особое значение для эстетического воспитания студентов СПО имеет создание образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей. Такая среда должна быть насыщена эстетическими образами, разнообразными материалами и инструментами для практической деятельности, а также обеспечивать возможности для самостоятельного исследования и экспериментов. В этом контексте декоративно-прикладное творчество становится не просто факультативной активностью, а важнейшим инструментом формирования эстетического вкуса. Кроме того, эстетическое воспитание в профессиональных образовательных организациях тесно связано с воспитанием культуры профессиональной деятельности. Эстетический вкус проявляется в аккуратности выполнения работы, внимании к деталям, умение эстетически оформить результаты деятельности. Например, в процессе создания изделий декоративно-прикладного характера студенты развивают не только художественный вкус, но и профессиональные навыки, что повышает их общую компетентность. Особенности возрастной психологии студентов также определяют специфику педагогических методов. Молодые люди в возрасте 17–20 лет обладают достаточно высоким уровнем восприятия и эмоциональной отзывчивости, но при этом нуждаются в мотивации и поддержке со стороны педагога. Эффективным средством является использование игровых технологий, проектной деятельности, совместного творчества, когда студенты видят конкретный результат своих усилий и получают положительную эмоциональную оценку. Таким образом, эстетическое воспитание студентов СПО является комплексным процессом, который объединяет когнитивное, эмоциональное, практическое и

оценочное развитие. Его эффективность зависит от учета возрастных и индивидуальных особенностей, интеграции эстетических и профессиональных задач, создания насыщенной образовательной среды и активного педагогического сопровождения.

Одним из ключевых аспектов эстетического воспитания в профессиональных образовательных организациях является выбор методов и форм педагогического воздействия, обеспечивающих развитие эстетического вкуса и творческих способностей студентов. В отличие от общеобразовательных учреждений, где акцент делается преимущественно на теоретическую подготовку, в СПО педагогическая работа должна быть максимально практико-ориентированной. К наиболее эффективным методам относятся:

1. Проектная деятельность. Студенты получают возможность самостоятельно планировать и реализовывать проекты, связанные с художественным оформлением и декоративно-прикладной деятельностью. Проектная деятельность стимулирует как когнитивные, так и практические навыки, развивает умение работать в коллективе, принимать решения и нести ответственность за конечный результат.

2. Творческие мастерские и лаборатории. Создание специализированных пространств, где студенты могут экспериментировать с материалами, формами и цветом, обеспечивает непосредственное включение в процесс творчества. В таких мастерских особое внимание уделяется не только техническим навыкам, но и развитию эстетического восприятия, чувства гармонии и композиции.

3. Индивидуальные и групповые проекты по декоративно-прикладному творчеству. Работа в малых группах позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, обмениваться идеями, а также развивать навыки критической оценки и самооценки. Индивидуальные проекты, в свою очередь, способствуют проявлению самовыражения и самостоятельности в художественно-творческой деятельности.

4. Внеклассные культурные мероприятия. Посещение выставок, музеев, участие в конкурсах и фестивалях способствует расширению эстетического кругозора студентов, формированию устойчивых интересов и мотивации к творчеству. Такие мероприятия интегрируют эстетическое воспитание с социальной практикой, развивают культурную компетентность и умение воспринимать разнообразные формы искусства. Особое внимание педагогов СПО уделяется комплексному подходу, который сочетает эмоциональное, когнитивное и деятельностное развитие. В процессе работы с декоративно-прикладным творчеством студенты осваивают не только техники работы с материалом, но и осознанно воспринимают гармонию цвета, формы, фактуры, композиционное построение изделия. Это позволяет формировать устойчивый эстетический вкус, который проявляется как в творческой, так и в профессиональной деятельности.

Эффективность педагогического воздействия также зависит от умения преподавателя адаптировать задания под возрастные и индивидуальные особенности студентов. Например, младшие курсы колледжей чаще нуждаются в подробных инструкциях и визуальных образцах, тогда как старшие курсы могут выполнять более самостоятельные и сложные проекты, требующие критического мышления и художественного анализа. Возрастные психологические особенности студентов СПО предполагают необходимость использования мотивационных методов, которые активизируют внутренние интересы и стремление к творчеству. Педагог может применять систему поощрений, организовывать конкурсные формы работы, давать возможность демонстрировать результаты на выставках или презентациях. Всё это повышает уровень вовлеченности и стимулирует развитие эстетического вкуса. Следующим важным аспектом является интеграция эстетического воспитания с профессиональной подготовкой. В системе СПО декоративно-прикладное творчество может использоваться как инструмент

формирования профессиональных компетенций. Например, студенты, обучающиеся по направлениям дизайна, предпринимательства или технологии, развивают навыки проектирования, оформления продукции, планирования визуального пространства. Это способствует тому, что эстетический вкус становится частью профессиональной компетентности, а не отдельным факультативным элементом. Особое значение имеет системность работы. Эстетическое воспитание должно быть организовано поэтапно: от ознакомления с базовыми эстетическими понятиями и приёмами декоративно-прикладного искусства к выполнению сложных творческих проектов, анализу эстетических достоинств созданных объектов и развитию способности к самовыражению. Такой системный подход позволяет достичь максимальной эффективности и формирует у студентов устойчивый интерес к эстетической деятельности. Кроме того, важно учитывать роль коллективной работы в эстетическом воспитании. Совместная творческая деятельность способствует обмену опытом, развитию коммуникативных навыков, а также формированию коллективной ответственности за результат. В процессе групповой работы студенты учатся взаимодействовать, учитывать мнение других, вырабатывать совместные эстетические решения, что положительно влияет на развитие эстетического вкуса и эмоционального интеллекта. [19]

Таким образом, особенности эстетического воспитания студентов профессиональных образовательных организаций заключаются в следующем: ориентация на практическую деятельность и интеграцию с профессиональной подготовкой; использование разнообразных методов и форм работы, стимулирующих творческую активность; учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; формирование устойчивого интереса к искусству и декоративно-прикладному творчеству; системный и поэтапный характер педагогического воздействия; развитие как индивидуальных, так и коллективных компетенций. Эффективное эстетическое воспитание в СПО создаёт основу для формирования у

студентов не только эстетического вкуса, но и профессиональной компетентности, культурной осознанности и творческой самостоятельности.

Особое значение в эстетическом воспитании студентов СПО имеет учет возрастной психологии и уровня развития личности обучающихся. Молодые люди в возрасте 17–20 лет обладают высокой восприимчивостью к эстетическим стимулам, но при этом нуждаются в поддержке и направляющем влиянии педагога. Психологи отмечают, что в этом возрасте активно формируются личностные ценности, эмоциональные реакции и мировоззрение, что делает процесс эстетического воспитания особенно значимым. В педагогической практике это означает необходимость сочетания инструктивных и развивающих методов. Инструктивные методы позволяют студентам освоить базовые техники декоративно-прикладного творчества, освоить материалы и инструменты, научиться работать с композицией, цветом и фактурой. Развивающие методы стимулируют самостоятельность, творческое мышление, умение оценивать эстетические качества объектов и проявлять оригинальность при выполнении заданий. Декоративно-прикладное творчество, как метод эстетического воспитания, особенно эффективно в СПО, так как объединяет практическую деятельность с художественной выразительностью. В процессе работы с материалом студенты развивают не только навыки ручной работы, но и чувство композиции, гармонии, цветового сочетания, а также эстетическое восприятие формы и пропорций. Примеры таких занятий включают: создание изделий из текстиля, бумаги, дерева и глины; разработка декоративных элементов для интерьера или выставочных проектов; участие в коллективных арт-проектах и конкурсах декоративно-прикладного искусства. Работа с декоративно-прикладным творчеством позволяет развивать деятельностный компонент эстетического вкуса, что является ключевым аспектом в системе СПО. Студенты не только воспринимают красоту, но и создают её, что способствует закреплению эстетических норм

и развитию критического восприятия. Важным элементом педагогического процесса является мотивация студентов к творческой деятельности. Для этого применяются различные методы: постановка практических задач, связанных с профессиональной деятельностью; организация выставок и презентаций, где студенты демонстрируют результаты своей работы; проведение конкурсных мероприятий, стимулирующих стремление к совершенству и развитию индивидуального стиля; создание условий для коллективного творчества, обмена опытом и совместного поиска эстетических решений. Эффективность эстетического воспитания в СПО во многом зависит от системности и регулярности занятий. Педагогическая практика показывает, что однократные занятия декоративно-прикладным творчеством не формируют устойчивый эстетический вкус. Необходимо выстраивать последовательную программу, включающую: ознакомление с теоретическими основами искусства и эстетики, практические занятия, анализ и оценку выполненных работ, рефлексию и обсуждение результатов. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к студентам. Учитывая разнообразие интересов, склонностей и уровня подготовки обучающихся, педагог должен дифференцировать задания, предоставлять возможность экспериментировать и выражать индивидуальный стиль. Это способствует не только формированию эстетического вкуса, но и развитию самостоятельности, ответственности и уверенности в собственных способностях. Также значимым фактором является интеграция эстетического воспитания с профессиональной деятельностью студентов. В рамках колледжа предпринимательства и отраслевых технологий эстетическое воспитание направлено на развитие навыков, которые впоследствии будут применяться в профессиональной сфере. Например, умение эстетически оформить продукт, разработать визуальные решения, работать с композицией и цветом непосредственно влияет на качество будущей профессиональной деятельности. Таким образом, педагогические особенности эстетического воспитания студентов СПО включают: активное

использование практико-ориентированных методов; систематическое развитие когнитивного, эмоционального и деятельностного компонентов эстетического вкуса; учет возрастных и психологических особенностей; интеграцию с профессиональной подготовкой; создание условий для самовыражения и коллективной деятельности. Эти особенности создают основу для эффективного формирования эстетического вкуса, который не только проявляется в художественно-творческой деятельности, но и становится элементом профессиональной компетентности и личностной культуры студентов.

Одним из важнейших средств формирования эстетического вкуса у студентов СПО является декоративно-прикладное творчество (ДПТ). Его особенность заключается в сочетании художественного восприятия, практических навыков и самостоятельной творческой деятельности. Именно через ДПТ студенты приобретают опыт осознанного создания эстетически значимых объектов, что позволяет развивать все компоненты эстетического вкуса: когнитивный, эмоциональный, оценочный и деятельностный. В образовательной практике использование ДПТ может быть организовано в различных формах: 1. Мастер-классы и практические занятия, где студенты осваивают конкретные техники работы с материалом, изучают композиционные принципы и принципы цветового построения. Эти занятия способствуют развитию аккуратности, внимания к деталям и художественного вкуса. 2. Проектная деятельность, где студенты самостоятельно разрабатывают и реализуют декоративные изделия, учитывая не только технические, но и эстетические критерии. В этом случае педагог выполняет роль наставника, направляющего и корректирующего процесс, но не заменяющего творческое решение студента. 3. Коллективные творческие проекты, которые позволяют студентам обмениваться идеями, работать в команде и принимать совместные решения о форме, цвете и композиции создаваемых объектов. Коллективная работа развивает коммуникативные навыки, чувство ответственности за результат и

способность к критическому оцениванию. 4. Выставки и презентации работ, где студенты демонстрируют свои изделия другим обучающимся, педагогам и родителям. Такой опыт повышает мотивацию, формирует умение аргументированно оценивать эстетические качества объектов и стимулирует дальнейшее совершенствование художественных навыков. Важно подчеркнуть, что ДПТ в СПО не ограничивается художественным аспектом. Оно интегрируется с профессиональной подготовкой студентов, формируя навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Например, разработка декоративных элементов для интерьера, упаковки продукции или визуального оформления проектов напрямую связана с профессиональными компетенциями, развивает чувство эстетики, умение планировать и реализовывать творческую идею. Особое значение в эстетическом воспитании имеет мотивация студентов к творческой деятельности. Педагогическая практика показывает, что наиболее эффективно стимулируется интерес студентов, когда они видят практическую ценность своей работы и получают положительную обратную связь. Методы мотивации включают поощрение творческих инициатив, участие в конкурсах и выставках, демонстрацию лучших работ и организацию совместных проектов с профессиональными и культурными учреждениями. Кроме того, эстетическое воспитание студентов СПО предполагает системность и последовательность занятий. Необходимо выстраивать образовательный процесс таким образом, чтобы студенты постепенно осваивали базовые техники декоративно-прикладного творчества, затем переходили к более сложным проектам, анализировали результаты и совершенствовали свои навыки. Такой подход обеспечивает формирование устойчивого эстетического вкуса и способствует развитию творческих способностей. Особое внимание уделяется индивидуализации процесса обучения. Студенты обладают разным уровнем подготовки, интересов и склонностей, что требует от педагога дифференцированного подхода. Индивидуальные задания, возможность экспериментировать с

формой, цветом и материалом, создание условий для самовыражения позволяют каждому обучающемуся раскрыть свои творческие возможности и развить собственный эстетический вкус. Нельзя забывать и о влиянии среды и социокультурного контекста. Эстетическое воспитание в колледже происходит не только в аудитории, но и через взаимодействие с культурной средой: посещение выставок, музеев, участие в культурных мероприятиях, знакомство с современными тенденциями искусства. Эти элементы способствуют расширению кругозора, формированию критического восприятия эстетических явлений и закреплению знаний, полученных в процессе практической деятельности. Таким образом, декоративно-прикладное творчество в СПО выполняет двойную функцию: оно является средством развития эстетического вкуса и одновременно инструментом профессиональной подготовки. В сочетании с системным, индивидуализированным и мотивирующим подходом, ДПТ позволяет формировать у студентов устойчивые эстетические предпочтения, творческое мышление и готовность к профессиональной деятельности, где эстетический компонент играет важную роль. [16]

Подводя итог анализа особенностей эстетического воспитания студентов профессиональных образовательных организаций, можно выделить несколько ключевых положений. Во-первых, эстетическое воспитание в СПО представляет собой комплексный, многоуровневый процесс, который объединяет когнитивное, эмоциональное, деятельностное и оценочное развитие обучающихся. Во-вторых, эффективное воспитание эстетического вкуса невозможно без учета возрастных и индивидуальных особенностей студентов, их интересов, склонностей и уровня подготовленности. Особое место в процессе эстетического воспитания занимает декоративно-прикладное творчество, которое выполняет несколько взаимосвязанных функций. Оно является: средством формирования эстетического вкуса и художественно-творческих компетенций; инструментом профессиональной подготовки,

интегрированным с будущей деятельностью студента; средством развития индивидуальности, самостоятельности, критического мышления и творческого подхода; платформой для коллективной работы, обмена опытом и формирования коммуникативных навыков. Эффективность педагогического воздействия определяется сочетанием разнообразных методов обучения, таких как практические занятия, мастер-классы, проектная деятельность, участие в выставках и конкурсах, а также систематическая работа по анализу и оценке созданных объектов. Использование индивидуализированного подхода позволяет каждому студенту раскрыть свои творческие способности и развить личный эстетический вкус. Системный характер эстетического воспитания в СПО подразумевает поэтапное освоение знаний и навыков: от знакомства с базовыми эстетическими понятиями и художественными приемами до выполнения сложных декоративно-прикладных проектов, анализа своих и чужих работ и развития способности к самовыражению. Такой подход формирует устойчивый интерес к искусству, творческую активность и эстетическую осознанность студентов. Следует отметить, что эстетическое воспитание тесно связано с развитием профессиональной компетентности. Студенты, которые овладевают навыками декоративно-прикладного творчества, одновременно приобретают умение эстетически оформлять продукцию, создавать гармоничные визуальные решения, планировать композицию и учитывать эстетические критерии в профессиональной деятельности. Таким образом, формирование эстетического вкуса становится неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов.

Наконец, эстетическое воспитание в СПО предполагает взаимодействие с внешней культурной средой. Посещение музеев, выставок, участие в культурных проектах и конкурсах способствует расширению кругозора, формированию критического восприятия художественных объектов и закреплению навыков, приобретенных в

учебной деятельности. Эти элементы создают благоприятную образовательную среду, которая стимулирует студентов к творчеству и развитию эстетических компетенций.

1.3. Влияние декоративно-прикладного творчества на формирование эстетического вкуса

Декоративно-прикладное творчество играет ключевую роль в формировании эстетического вкуса, так как оно сочетает практическую полезность предметов с их художественной выразительностью. Это направление искусства помогает человеку развивать способность воспринимать, оценивать и создавать красоту в окружающем мире, а также формирует эстетическое отношение к действительности.

Как декоративно-прикладное творчество влияет на эстетический вкус:

Развивает эстетическое восприятие. Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства (керамика, вышивка, резьба, роспись и др.) учит видеть красоту в форме, цвете, пропорциях и фактуре материалов. Человек учится анализировать, какие элементы делают предмет эстетически выразительным, и выделять в нём то, что составляет его красоту.

Формирует чувство гармонии и пропорций. В декоративно-прикладном творчестве важно сочетание функциональности и декоративности. Это учит понимать, как форма предмета, выбор материала и характер декора взаимосвязаны, и развивает чувство соразмерности и единства композиции.

Побуждает к творческому самовыражению. Создание предметов своими руками (лепка, аппликация, вышивка и т. д.) позволяет не только реализовать творческий потенциал, но и на практике осваивать принципы эстетики. Человек учится воплощать свои представления о красоте в материальном объекте, что углубляет его эстетическое понимание.

Приобщает к культурным традициям. Произведения декоративно-прикладного искусства часто связаны с национальными традициями и

историей. Их изучение и создание подобных работ развивает уважение к культурному наследию, помогает осознать национальный колорит и эстетические ценности народа.

Развивает эмоциональную восприимчивость. Эстетическое воспитание через декоративно-прикладное творчество включает не только когнитивный аспект, но и эмоциональный. Человек учится испытывать эстетические чувства ¬ волнение, радость, удовлетворение от соприкосновения с прекрасным.

Учит оценивать и создавать гармонию в быту. Поскольку предметы декоративно-прикладного искусства предназначены для использования в повседневной жизни, это направление учит видеть и создавать красоту в обыденном, преобразовывать окружающую среду через творчество.

Способствует развитию художественного вкуса. Систематическое знакомство с образцами декоративно-прикладного искусства и собственная творческая деятельность формируют способность различать эстетически ценные произведения, отличать подлинное искусство от безвкусицы.

Особенности влияния в разные возрастные периоды:

Дошкольный возраст. В этот период возможно непосредственное участие детей в различных видах декоративно-прикладного творчества. Знакомство с фактурными качествами материалов и техническими приёмами ремесла вызывает желание творить, фантазировать, создавать вещи, несущие радость.

Дошкольный возраст (3–6 лет):

- знакомство с фактурами (глина, ткань, бумага);
- освоение простых техник (аппликация, лепка, раскрашивание);
- развитие мелкой моторики и координации через творчество;
- формирование первичных представлений о цвете и форме.

Младший школьный возраст. Ознакомление с народным творчеством способствует формированию художественного вкуса, эстетического

восприятия, способности видеть и чувствовать красоту и гармонию. Включение произведений народного искусства в педагогический процесс развивает творческую активность и желание использовать декоративные изделия в жизни.

Младший школьный возраст (7–10 лет):

- изучение народных промыслов (гжель, хохлома, дымковская игрушка);
- создание простых декоративных изделий (вышивка, плетение, роспись по дереву);
- развитие композиционного мышления (узор, ритм, симметрия);
- первые попытки самостоятельного проектирования предметов.

Старший школьный и взрослый возраст. Здесь декоративно-прикладное творчество может стать основой для более глубокого изучения искусства, развития профессиональных навыков и осознанного подхода к созданию эстетически значимых объектов.

Подростковый возраст (11–17 лет):

- углублённое изучение техник (керамика, батик, витраж);
- работа над сложными проектами (оформление интерьера, костюм);
- анализ исторических стилей и их адаптация в современном творчестве;
- участие в выставках и конкурсах, получение обратной связи.
- Взрослый возраст:
- профессиональное освоение ремёсел или хобби;
- создание авторских работ с индивидуальным стилем;
- коллекционирование и экспертиза предметов ДПИ;
- передача опыта младшим поколениям (преподавание, мастер-классы).

Конкретные примеры влияния

Керамика. Работа с глиной развивает тактильное восприятие и понимание пластики формы. Обжиг и глазурь учат взаимосвязи технологии и эстетики.

Вышивка. Создание орнаментов тренирует чувство ритма и симметрии. Подбор нитей по цвету формирует колористическую грамотность.

Резьба по дереву. Освоение инструментов и текстур дерева учит уважать материал и видеть его естественную красоту.

Ковроткачество. Комбинирование нитей и создание узоров развивают пространственное мышление и терпение.

Бисероплетение. Мелкая моторика и точность в создании композиций формируют внимание к деталям.

Долгосрочные эффекты

Систематическое взаимодействие с декоративно-прикладным творчеством приводит к:

Устойчивому эстетическому вкусу - способности отличать качественные работы от бесвкусицы;

Креативному мышлению – умение находить нестандартные решения в быту и профессии;

Уважению к труду – пониманию ценности ручной работы и традиций;

Гармонизации среды – стремлению окружать себя красивыми и функциональными вещами;

Культурной грамотности – знанию истории искусства и народов традиций.

Таким образом, декоративно-прикладное творчество не просто учит создавать красивые вещи, но и формирует целостное эстетическое мировоззрение, способность видеть и ценить красоту в мире, а также преобразовывать окружающую среду через творчество. Декоративно прикладное творчество выступает мощным инструментом формирования эстетического вкуса на протяжении всей жизни человека от дошкольного

возраста до зрелости. Его влияние многогранно и затрагивает сразу несколько аспектов развития личности. Декоративно прикладное творчество ¬это не просто ремесло или хобби, а важный элемент эстетического воспитания. [27] Оно формирует целостное мировоззрение, учит ценить красоту в обыденном и преобразовывать мир вокруг себя через созидание. Благодаря своей практической направленности и связи с культурными традициями, ДПИ остаётся актуальным средством развития личности в любую эпоху.

ВЫВОД ПО 1 ГЛАВЕ

Эстетический вкус представляет собой сложное интегративное качество личности, включающее когнитивные, эмоциональные, оценочные и деятельностные компоненты. Его формирование осуществляется под влиянием совокупности факторов и требует целенаправленного педагогического воздействия. В условиях профессионального образования особую значимость приобретает использование практико-ориентированных средств, среди которых важное место занимает декоративно-прикладное творчество.

Особенности эстетического воспитания студентов профессиональных образовательных организаций заключаются в сочетании практико-ориентированного подхода, учета возрастных и индивидуальных особенностей, системного и последовательного освоения знаний, интеграции с профессиональной деятельностью и активного использования декоративно-прикладного творчества. Эффективное эстетическое воспитание формирует у студентов устойчивый эстетический вкус, творческое мышление, профессиональные навыки и культурную компетентность.

Таким образом, теоретическая база, рассмотренная в главах 1.1, 1.2 и 1.3, создает прочный фундамент для разработки практической части диплома, в которой особое внимание будет уделено методам формирования

эстетического вкуса у студентов посредством декоративно-прикладного творчества. Следующая глава дипломной работы будет посвящена аналитическому и практическому исследованию, включающему изучение эффективности различных методов работы с ДПИ и оценку результатов развития эстетического вкуса у обучающихся колледжа предпринимательства и отраслевых технологий.

2 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У СТУДЕНТОВ

2.1 Виды декоративно-прикладного искусства

Декоративно-прикладное творчество (ДПТ) представляет собой специфическую форму художественно-творческой деятельности, которая сочетает в себе практическую и эстетическую направленность. В системе профессионального образования использование ДПТ приобретает особую значимость, поскольку оно способствует развитию у студентов целого комплекса личностных и профессиональных качеств: эстетического вкуса, творческого мышления, профессиональных навыков и художественного видения. Основная цель применения ДПТ в образовательной деятельности заключается в том, чтобы создать условия для формирования эстетического вкуса через активное участие студентов в процессе создания художественно-значимых объектов. Этот процесс включает в себя освоение художественных техник, работу с различными материалами, развитие композиционных и цветовых навыков, а также формирование способности оценивать эстетические качества созданных изделий. Важным аспектом является то, что ДПТ не является отдельной факультативной дисциплиной, а органично интегрируется в образовательный процесс. Оно может быть частью профессиональных предметов, занятий по художественной подготовке или проектной деятельности, что обеспечивает синтез эстетического и профессионального развития. Например, студенты, обучающиеся по специальностям дизайна, предпринимательства, технологий, могут использовать декоративно-прикладное творчество для разработки визуальных решений, оформления продукции, проектирования интерьера и упаковки. Эффективность ДПТ как средства формирования эстетического вкуса определяется следующими педагогическими принципами:

1. Активная творческая деятельность ¬ студент не просто воспринимает эстетические объекты, а самостоятельно создает их. Такой деятельностный подход обеспечивает развитие творческих способностей, чувство гармонии, аккуратности, умение работать с формой и цветом.

2. Индивидуализация процесса обучения ¬ задания и проекты разрабатываются с учетом интересов, склонностей и уровня подготовки каждого студента. Это позволяет обучающимся реализовывать собственный творческий потенциал и формировать индивидуальный эстетический вкус.

3. Системность и последовательность ¬ учебные занятия и творческие проекты строятся поэтапно: от освоения базовых техник декоративно-прикладного искусства до создания комплексных эстетических объектов, требующих анализа, планирования и творческого решения.

4. Связь с профессиональной деятельностью ¬ результаты декоративно-прикладного творчества применяются в профессиональном контексте, что повышает мотивацию студентов и демонстрирует практическую ценность эстетических навыков. Особую роль играет разнообразие используемых материалов и техник, что позволяет студентам экспериментировать и находить собственные способы художественного выражения. Например, работа с тканью, бумагой, деревом, глиной, бисером, натуральными материалами позволяет развивать разные аспекты эстетического восприятия: цветовое чувство, чувство пропорции, композицию и художественный вкус. В процессе работы с ДПТ студенты также развивают оценочные компетенции, которые являются неотъемлемой частью формирования эстетического вкуса. Они учатся анализировать собственные работы и работы других участников, выделять сильные и слабые стороны изделий, аргументировано выражать свои эстетические суждения. Этот процесс способствует формированию критического мышления и эстетической осознанности. Помимо индивидуальной работы, значимым инструментом является коллективная деятельность. Групповые проекты по декоративно-прикладному творчеству развивают

коммуникативные навыки, умение работать в команде, учитывать мнение других участников, совместно вырабатывать решения о композиции, форме и цвете изделий. Такой опыт является важным фактором социализации студентов и формирования у них эстетического вкуса на коллективном уровне.

Одним из ключевых аспектов декоративно-прикладного творчества как средства формирования эстетического вкуса является педагогическая методика организации учебной и внеучебной деятельности студентов. Методика включает комплекс последовательных действий, направленных на развитие художественных и эстетических навыков, формирование творческого мышления и эстетического восприятия. Использование практико-ориентированных занятий Практическая направленность является основным принципом работы с ДПТ. Студенты не просто изучают теорию декоративно-прикладного искусства, но и непосредственно участвуют в создании художественных объектов. К таким занятиям относятся:

1. Изготовление изделий из ткани, бумаги, дерева, глины, бисера и других материалов; Создание декоративных элементов для интерьера, выставок, презентаций; Проектирование и оформление собственных художественных проектов; Коллективные творческие работы, требующие совместного решения композиционных и цветовых задач. Практико-ориентированные занятия способствуют развитию аккуратности, внимательности к деталям, чувства пропорции, гармонии и композиции. Студенты постепенно формируют умение оценивать эстетические качества изделия и принимать самостоятельные творческие решения.

2. Внедрение проектной деятельности Проектная деятельность позволяет студентам реализовать собственные идеи в рамках конкретной творческой задачи. Проект может быть индивидуальным или коллективным. В процессе работы над проектом обучающиеся осваивают: Постановку целей и задач, разработку плана работы; Выбор материалов и техник в соответствии с художественным замыслом; Анализ и оценку

выполненной работы, сравнение с эталоном; Представление результатов на выставках, презентациях, конкурсах. Проектная деятельность обеспечивает синтез практических, профессиональных и эстетических навыков, а также стимулирует внутреннюю мотивацию к творчеству.

3. Индивидуальный подход Учёт индивидуальных особенностей студентов является обязательным условием эффективного формирования эстетического вкуса. Каждый обучающийся имеет собственные интересы, уровень развития художественных способностей и творческий потенциал. Педагог должен: Дифференцировать задания в зависимости от уровня подготовки; Давать возможность экспериментировать с материалами и формой; Поддерживать проявление индивидуального стиля и самовыражения; Организовывать консультации и наставничество для развития слабых сторон и совершенствования навыков. Индивидуализация позволяет студенту раскрыть свой потенциал, формирует уверенность в творческих способностях и способствует развитию эстетического вкуса на личностном уровне.

4. Коллективная и командная работа Коллективные проекты имеют большое значение для формирования эстетического вкуса в социальной и коммуникативной среде. В процессе работы над групповой задачей студенты учатся: Взаимодействовать и обсуждать художественные решения; Учитывать мнение коллег и приходить к компромиссным решениям; Оценивать эстетические качества работы всей команды; Развивать чувство коллективной ответственности за результат. Такой подход способствует формированию не только эстетических, но и социальных компетенций, необходимых в профессиональной и повседневной жизни.

5. Интеграция с профессиональной деятельностью Особое внимание уделяется практическому применению навыков декоративно-прикладного творчества в профессиональном контексте. Использование декоративно-прикладных изделий для оформления продукции и презентаций;

Применение эстетических принципов в проектировании, рекламе и предпринимательских инициативах; Развитие визуального мышления и профессионального художественного вкуса, который повышает качество работы и конкурентоспособность будущих специалистов.

6. Использование выставок и культурных мероприятий. Для закрепления и оценки навыков, приобретённых в процессе работы с ДПТ, студенты участвуют в выставках, конкурсах и презентациях. Такой опыт: Стимулирует интерес и мотивацию к творчеству; Формирует навыки аргументированного анализа эстетических объектов; Позволяет оценить собственное развитие и получить обратную связь от педагогов, коллег и специалистов. Эти элементы педагогического процесса создают разноуровневую систему формирования эстетического вкуса, где каждый компонент ¬ практический, индивидуальный, коллективный, профессиональный ¬ дополняет и усиливает другие.

7. Психологические аспекты формирования эстетического вкуса через ДПТ Декоративно-прикладное творчество является не только инструментом художественного развития, но и мощным психологическим средством формирования эстетического вкуса и эмоциональной зрелости студентов. Психолого-педагогические исследования показывают, что активное участие в творческом процессе способствует: Развитию креативного мышления ¬ студенты учатся находить нестандартные решения при создании изделий, комбинировать материалы и техники, экспериментировать с формой и цветом. Формированию эстетической оценки ¬ умение соотносить создаваемые объекты с художественными эталонами помогает студентам развивать критическое мышление и способность анализировать визуальные и художественные качества. Эмоциональному самовыражению ¬ творческий процесс позволяет студентам выражать свои чувства, эмоциональные состояния и индивидуальные особенности через художественные объекты, что благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние. Развитию концентрации и терпения ¬ работа с мелкими

деталями, сложными узорами и многоэтапными проектами требует внимания и системности, формируя навыки саморегуляции. Эти психологические эффекты делают ДПТ важным компонентом в формировании гармонично развитой личности, способной не только воспринимать искусство, но и создавать его, осмысленно и целенаправленно.

8. Конкретные примеры заданий и проектов. Для реализации декоративно-прикладного творчества в образовательном процессе используются разнообразные задания, соответствующие уровням подготовки студентов и целям формирования эстетического вкуса. Примеры включают: 1. Индивидуальные творческие задания: Изготовление декоративных панно из ткани или бумаги с использованием техники аппликации, вышивки или коллажа; Создание авторской керамической или деревянной фигурки с элементами росписи; Проектирование предметов интерьера или декоративных аксессуаров с учётом гармонии цвета и формы. 2. Коллективные проекты: Разработка интерьерного оформления учебных помещений или общественных пространств с использованием декоративных элементов, изготовленных студентами; Создание тематических выставок, где каждая группа представляет изделия в соответствии с заданной концепцией (например, «Традиции народного искусства», «Современный декор»); Организация мастер-классов для младших курсов, где старшие студенты делятся навыками и художественным опытом. 3. Проектная деятельность с профессиональной интеграцией: Создание упаковки или рекламного материала для студенческих предпринимательских проектов с использованием декоративно-прикладных техник; Разработка дизайнерских элементов для продукции колледжа или локальных мероприятий; Комплексные проекты с сочетанием рисунка, дизайна, декоративной обработки материалов. Такие задания формируют навыки планирования, анализа и оценки эстетических

решений, что напрямую способствует развитию эстетического вкуса студентов.

9. Системность внедрения ДПТ в профессиональное образование. Для эффективного формирования эстетического вкуса важно интегрировать декоративно-прикладное творчество в учебный процесс системно. Основные этапы такой интеграции включают: 1) Подготовительный этап ¬ знакомство студентов с базовыми материалами, техниками и эстетическими принципами; формирование мотивации к творчеству; освоение базовых инструментов и приемов. 2) Этап практического освоения ¬ выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий, освоение разнообразных декоративно-прикладных техник, развитие навыков композиции и эстетической оценки. 3) Проектно-исследовательский этап ¬ создание комплексных проектов, интегрирующих несколько техник, материалов и форм; проведение анализа, самопроверки и оценки эстетических качеств изделий; подготовка к выставкам и презентациям. 4) Контроль и рефлексия ¬ обсуждение результатов, обратная связь от педагогов и коллег, самостоятельная оценка и выявление направлений для дальнейшего развития. Такой системный подход обеспечивает постепенное и последовательное формирование эстетического вкуса, сочетая индивидуальное и коллективное творчество, практику и теорию, личностное и профессиональное развитие.

10. Роль оценочной деятельности в формировании эстетического вкуса Эстетический вкус развивается не только через создание художественных объектов, но и через их оценку и анализ. В образовательном процессе важным элементом является оценочная деятельность студентов, которая включает несколько уровней:

1) Самооценка ¬ студент анализирует собственную работу, выявляет сильные и слабые стороны изделия, оценивает гармонию композиции, сочетание цветов, выразительность

форм. Этот процесс помогает формировать критическое мышление и осознанное восприятие красоты.

2) Взаимооценка ¬ студенты оценивают работы друг друга, аргументируя своё мнение. Такой подход способствует развитию коммуникативных навыков, способности к конструктивной критике, пониманию разных точек зрения и уважению к художественным решениям коллег.
3) Педагогическая оценка ¬ преподаватель даёт развернутую обратную связь, выделяя художественные и эстетические достоинства работы, а также даёт рекомендации по её совершенствованию. Это формирует у студентов ориентиры эстетического уровня и помогает развивать вкус. Таким образом, оценочная деятельность становится инструментом формирования эстетической осознанности, критического восприятия и способности самостоятельно принимать художественные решения.

11. Выставки и конкурсы как средство закрепления эстетического вкуса Выставочная деятельность играет ключевую роль в педагогическом процессе декоративно-прикладного творчества. Участие студентов в выставках и конкурсах имеет следующие преимущества: Мотивация к творчеству ¬ стремление представить свою работу публике стимулирует активное включение в творческий процесс; Формирование навыков презентации ¬ студенты учатся аргументированно представлять свою работу, объяснять выбранные материалы, техники и композиционные решения; Обратная связь и оценка ¬ участие в конкурсах и выставках позволяет получить профессиональную оценку работы, сравнить её с работами других студентов и выявить пути совершенствования; Социальная значимость творчества ¬ демонстрация художественных изделий на уровне колледжа, города или региона формирует чувство причастности к

культурной жизни, повышает уверенность в своих способностях и эстетическую осознанность. Например, студенты могут участвовать в мероприятиях, посвящённых народным ремёслам, современному дизайну, тематическим выставкам «Сезонные украшения», «Интерьер будущего» или «Эстетика в профессиональной деятельности». Такие мероприятия помогают интегрировать теоретические знания и практические навыки, создавая условия для целостного формирования эстетического вкуса.

12. Культурные мероприятия и интеграция ДПТ в социальное пространство Помимо выставок, значимым инструментом является участие студентов в культурных и образовательных мероприятиях, таких как: Мастер-классы и семинары ¬ проведение или участие в мастер-классах по различным техникам декоративно-прикладного творчества; Фестивали искусства и ремёсел ¬ знакомство с профессиональными художниками, ремесленниками и дизайнерами, изучение современных и традиционных подходов; Коллективные проекты с сообществами ¬ участие в совместных инициативах, таких как оформление школьных праздников, городских мероприятий, выставочных площадок. Такая интеграция позволяет студентам не только закрепить приобретённые навыки, но и перенести их в реальный социальный и культурный контекст. Студенты учатся оценивать эстетические нормы в обществе, применять художественные решения для решения практических и креативных задач, формируя тем самым зрелый эстетический вкус.

13. Итоговое значение декоративно-прикладного творчества Декоративно-прикладное творчество, включающее индивидуальную и коллективную работу, проектную деятельность, оценку и участие в культурных мероприятиях, обеспечивает комплексное формирование эстетического вкуса у студентов. Оно развивает творческое мышление и художественные способности; Формирует умение анализировать и оценивать эстетические качества объектов; создаёт условия для эмоционального и социального самовыражения; интегрируется с

профессиональной деятельностью, повышая практическую значимость художественных навыков. Системное использование ДПТ в образовательной практике СПО позволяет сочетать личностное развитие, профессиональные компетенции и эстетическое воспитание, обеспечивая гармоничное формирование вкуса и художественной культуры студентов.

Виды декоративно-прикладного искусства

Декоративно прикладное искусство (ДПИ) объединяет множество направлений - от древних народных промыслов до современных творческих техник. Их можно классифицировать по используемым материалам и технологиям.

1. Работа с деревом. Резьба по дереву – древнейшее ремесло, распространенное у многих народов.

Виды:

1) геометрическая (трёхгранно выемчатая): узоры из треугольников, ромбов, квадратов;
2) рельефная (плоскорельефная и высокорельефная): объёмные изображения на плоскости;
3) сквозная (прорезная): ажурные орнаменты без фона;
4) скульптурная: объёмные фигуры (маски, фигурки животных).
5) Токарные изделия создаются на токарном станке. Изготавливают: игрушки, посуду (чаши, миски), элементы мебели, шкатулки.
6) Интарсия и маркетри – техники инкрустации деревом:
7) интарсия: врезка деревянных пластинок в углубления основы;
8) маркетри: наклеивание тонких шпонов на основу с формированием узора.

Берестяные изделия характерны для северных регионов России. Из бересты делают туеса (емкости с крышкой), корзины, шкатулки, украшая тиснением, росписью или прорезным орнаментом.

2. Керамика и глина. Гончарное дело - изготовление посуды на гончарном круге. Традиционные изделия: горшки, крынки, кувшины, миски.

Художественная керамика включает изделия ручной лепки: декоративные скульптуры, панно, плитки с рельефами.

Фарфор и фаянс - виды тонкой керамики:

- фарфор: белый, просвечивающий, звонкий;
- фаянс: плотный, покрытый глазурью.
- Глиняные игрушки - самобытные народные промыслы:
- дымковская (Кировская обл.): яркие краски, геометрические узоры;
- филимоновская (Тульская обл.): вытянутые пропорции, полосатый
- орнамент;
- каргопольская (Архангельская обл.): архаичные образы, сдержанная палитра.

3. Текстиль и волокна. Вышивка - украшение ткани нитями. Основные техники:

- гладь: сплошное заполнение контура;
- крест: счётная техника;
- ришелье: ажурная вышивка с вырезанием фрагментов ткани;
- золотное шитьё: использование металлических нитей.

Ткачество - создание тканей на станках. Изделия: ковры, гобелены, скатерти, дорожки.

Кружевоплетение выполняется на коклюшках или крючком.

Известные центры:

- вологодское кружево (снежинки, растительные мотивы);
- Елецкое кружево (ажурные узоры);

– брюггское кружево (европейская техника).

1 Батик - роспись по ткани. Виды:

– горячий батик: воск резервирует участки ткани;
– холодный батик: специальный состав ограничивает растекание краски.

2 Лоскутное шитьё (пэчворк) и квилтинг:

– пэчворк: сборка полотна из лоскутов;
– квилтинг: трёхслойное изделие (верх, утеплитель, подкладка) со стёжкой.

Макраме - узелковое плетение из шнуров. Изделия: панно, кашпо, украшения, аксессуары.

Вязание выполняется спицами или крючком. Создают одежду, аксессуары,

декор, игрушки.

4. Металл. Художественная ковка - обработка металла ударами молота. Изделия: ограждения, мебель, светильники, декоративные элементы.

Чеканка - выбивание рельефа на тонком металле. Используют медь, латунь, алюминий.

Литьё - отливка расплавленного металла в формы. Изготавливают статуэтки, фурнитуру, украшения.

Эмаль (финифть) - стекловидное покрытие на металле. Разновидности:

– перегородчатая эмаль: заполнение ячеек между металлическими полосками;
– выемчатая эмаль: нанесение в углубления;
– расписная эмаль: роспись эмалевыми красками.

Филигрань (скань) - ажурный узор из тонкой проволоки. Часто сочетается с зернью (мельчайшие шарики).

5. Стекло и эмаль. Витраж - композиция из цветных стёкол. Техники:

- классический витраж (свинцовые перемычки);
- тиффани (фольга по краям стёкол);
- заливной витраж (имитация на стекле).

Стеклодувное искусство - выдувание изделий из расплавленного стекла. Создают вазы, фигурки, посуду.

Мозаика из стекла - набор изображений из мелких элементов (смальты).

Роспись по стеклу - нанесение красок на стеклянные поверхности. Используется для сувениров, украшений, посуды.

6. Камень и кость. Резьба по камню выполняется на мягких породах (стеатит, алебастр) и твёрдых (яшма, малахит). Изделия: шкатулки, статуэтки, украшения.

Камнерезные изделия - сложные композиции из цветных камней (флорентийская мозаика).

Резьба по кости - традиционное искусство северных народов:

- холмогорская резьба (Архангельская обл.): ажурные орнаменты;
- чукотская резьба: фигурки животных, бытовые сцены.

7. Кожа. Изделия из кожи - сумки, ремни, обложки, обувь, аксессуары. Используются разные виды кожи: телячья, свиная, экзотические.

Тиснение и гравировка - нанесение узоров давлением или вырезанием.

Аппликация и инкрустация - комбинирование кусочков кожи разных цветов и фактур.

8. Бисероплетение и бисерная вышивка. Бисероплетение - создание изделий из мелких бусин.

Техники:

- низание (цепочки, жгуты);
- плетение (плоские и объёмные фигуры);
- вышивка бисером (украшение тканей).

Изделия: украшения, иконы, панно, объёмные фигурки.

9. Бумагопластика и папье маше.

Оригами - складывание фигурок из бумаги без клея и ножниц.

Квиллинг - скручивание полосок бумаги в спирали для создания композиций.

Папье маше - многослойное наклеивание бумаги на форму. Изделия: маски, шкатулки, игрушки, мебель.

Декупаж - декорирование предметов салфетками с рисунками и узорами.

10. Лаковая миниатюра.

Федоскино (Москва): живопись маслом на папье маше, реалистичные пейзажи и портреты.

Палех (Ивановская обл.): иконописная техника на чёрном фоне, сказочные сюжеты.

Мстёра (Владимирская обл.): мягкие тона, пейзажные фоны, миниатюрная живопись.

Холуй (Ивановская обл.): сочетание традиций иконописи и светской живописи.

11. Плетение.

Из лозы, ротанга, соломы ¬ корзины, мебель, панно. Лоза вымачивается и гнётся, создавая прочные конструкции.

Ганутель ¬ мальтийская техника плетения из нитей и проволоки. Создают цветы, украшения, декоративные композиции.

12. Современные направления.

Скрапбукинг ¬ оформление альбомов для фотографий с использованием бумаги, тканей, штампов.

Кардмейкинг ¬ создание авторских открыток с применением разных техник (вырубка, эмбоссинг, штампинг).

Декор в смешанных техниках:

- декупаж;
- коллаж;
- работа с эпоксидной смолой;
- смешанные медиа (сочетание разных материалов).

Авторские куклы ¬ художественные произведения:

- текстильные (тряпичные);
- фарфоровые (классические);
- полимерные (пластичные материалы).

Взаимосвязь видов ДПИ

Многие произведения объединяют несколько техник. Например, шкатулка может сочетать:

- дерево (основа);
- инкрустацию (кость или перламутр);
- роспись (лаковая миниатюра);
- металлические накладки (чеканка).

Такое сочетание подчёркивает универсальность декоративно прикладного искусства и его способность адаптироваться к разным эпохам и стилям.

2.2 Методические подходы к обучению декоративно-прикладному творчеству

Методические подходы к обучению декоративно-прикладному творчеству. Обучение декоративно-прикладному искусству (ДПИ) требует комплексного подхода, учитывающего возрастные особенности учащихся, специфику материалов и техник, а также цели эстетического воспитания. Разберём основные методические подходы.

1. Поэтапный подход. Предполагает постепенное усложнение заданий:

начальный этап: освоение базовых приёмов (вырезание, наклеивание, лепка простых форм);

средний этап: работа с композицией, цветом, орнаментом;

продвинутый этап: создание авторских проектов с использованием сложных техник.

Пример: в керамике: от простых глиняных фигурок → к посуде с орнаментом → к сложным композициям с глазурью.

2. Наглядный метод. Основан на демонстрации:

- образцов изделий (народные промыслы, работы педагога, учеников прошлых лет);
- поэтапного выполнения работы (показ приёмов);
- мультимедийных материалов (фото, видео, презентации);
- схем, таблиц, плакатов с этапами выполнения.

Эффект: помогает понять структуру задания и увидеть конечный результат.

3. Практический метод. Центральное место занимает самостоятельная работа:

- упражнения на отработку приёмов;
- выполнение учебных заданий по образцу;
- творческие проекты с элементами импровизации;
- работа с разными материалами (бумага, глина, ткань, дерево).

Цель: формирование моторных навыков и художественного видения через практику.

4. Игровой метод. Особенно важен для младших школьников:

дидактические игры по цветоведению, композиции; сюжетно-ролевые игры («мастерская художника», «ярмарка народных промыслов»); игровые задания («собери узор», «подбери цвет»).

Результат: повышает мотивацию, снимает напряжение, делает обучение увлекательным.

5. Проектный метод. Работа над целостными проектами:

- индивидуальные проекты (авторская кукла, панно);
- групповые проекты (оформление класса, выставка);
- социальные проекты (изготовление подарков, участие в благотворительных акциях).

Преимущества: развивает планирование, ответственность, командную работу.

6. Культурологический подход. Опирается на знакомство с традициями:

- изучение народных промыслов (гжель, хохлома, дымковская игрушка);
- экскурсии в музеи, на мастер-классы;
- тематические занятия по стилям разных эпох;
- создание работ в традициях определённого региона.

Значение: формирует уважение к культурному наследию, национальную идентичность.

7. Личностно-ориентированный подход. Учитывает индивидуальные особенности:

- разный темп работы;
- уровень подготовки;
- интересы и склонности;

– возможности детей с ОВЗ.

Реализация: дифференцированные задания; выбор темы проекта; поддержка творческих инициатив.

8. Интегрированный подход. Связывает ДПИ с другими дисциплинами:

– история (изучение стилей и эпох);
– география (региональные промыслы);
– биология (растительные орнаменты);
– математика (симметрия, пропорции);
– литература (иллюстрации к сказкам).

9. Рефлексивный подход. Развивает самоанализ:

– обсуждение работ (что получилось, что можно улучшить);
– ведение творческого дневника;
– самооценка и взаимооценка;
– анализ ошибок и успехов.

10. Технологический подход. Акцент на освоение конкретных техник:

– пошаговое выполнение операций;
– соблюдение технологической последовательности;
– использование инструментов и материалов по правилам безопасности;
– контроль качества на каждом этапе.

11. Формы организации обучения

– Индивидуальная - для отработки личных навыков, работы над авторскими проектами.
– Групповая - для коллективных работ, обмена опытом.
– Фронтальная - при объяснении нового материала, демонстрации приёмов.

– Микрогруппы - для взаимообучения, распределения ролей в проекте.

Таблица 1 - Возрастные особенности применения методов обучения

Возраст	Приоритетные методы	Задачи
Дошкольный возраст (3-6 лет)	Игровой, наглядный, практический, практический	Развитие моторики, восприятия цвета и формы
Младший школьный (7–10 лет)	Поэтапный, проектный, культурологический	Освоение композиции, орнамента, народных традиций
Подростковый (11–17 лет)	Проектный, интегрированный, рефлексивный	Развитие авторского стиля, профессиональных навыков
Взрослые	Технологический, личностно-ориентированный	Углублённое освоение техник, создание портфолио

Рекомендации для педагогов:

1. Сочетайте теорию (20–25 % времени) и практику (75–80 %).
2. Создавайте творческую атмосферу: музыка, эстетичное оформление кабинета.
3. Используйте промежуточные просмотры работ для поддержания мотивации.
4. Вводите короткие перерывы при длительной работе.
5. Поощряйте эксперименты, но с учётом технологических норм.
6. Организовывайте выставки и конкурсы для демонстрации результатов.
7. Привлекайте родителей к совместным проектам.

Итог: эффективный процесс обучения ДПИ строится на сочетании традиционных и современных методик, учёте возрастных особенностей и создании условий для творческого самовыражения. Такой подход не только формирует практические навыки, но и развивает эстетический вкус, креативное мышление и уважение к культурным традициям. Обучение декоративно прикладному творчеству - это многогранный процесс, который:

– развивает эстетический вкус и художественное мышление;

– формирует практические навыки работы с материалами;
– приобщает к культурным традициям;
– способствует личностному росту (креативность, самостоятельность, трудолюбие);
– даёт возможность самовыражения и социализации.

Оптимальный результат достигается при:

1) сочетании традиционных и современных методик;
2) учёте возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
3) создании творческой среды;
4) интеграции ДПИ с другими областями знаний.

Такой подход не только готовит будущих мастеров, но и воспитывает эстетически развитую личность, способную ценить и создавать красоту в повседневной жизни.

2.3. Примеры успешных практик по формированию эстетического вкуса в образовательных учреждениях

Успешные практики в образовательных учреждениях ¬ это эффективные методы и подходы, которые повышают качество обучения, развивают навыки учащихся и оптимизируют образовательный процесс. Они могут применяться в разных уровнях образования ¬ от дошкольного до высшего. Успешные практики часто включают комплексный подход, включающий разработку методик, обучение педагогов, взаимодействие с родителями, использование современных технологий и анализ результатов. Они могут тиражироваться и распространяться в профессиональном сообществе для повышения качества образования.

Существует множество успешных практик формирования эстетического вкуса в образовательных учреждениях, которые сочетают теоретические знания, практическую деятельность и взаимодействие с культурным наследием. Вот несколько примеров:

1. Мастер-классы с приглашёнными мастерами. Педагог или профессиональный мастер демонстрирует процесс создания изделия, подробно комментируя эстетические аспекты оформления. Такая форма работы позволяет учащимся не только освоить технические навыки, но и понять принципы гармонии, композиции, выбора материалов. Мастер-классы могут быть посвящены различным видам декоративно-прикладного творчества ¬ от росписи и декупажа до работы с текстилем или керамикой.

2. Проектная деятельность. Проектирование изделий развивает дизайнерское мышление и учит планировать результат с учётом как функциональности, так и эстетики. Работа над проектом включает этапы поиска идей, создания эскизов, обсуждения дизайна, подбора материалов. Проекты могут быть индивидуальными или групповыми, что дополнительно развивает коммуникативные и творческие навыки. Например, в коллективе «Белошвейка» учащиеся реализовывали проекты по созданию сложных швейных изделий, макетов, топиариев, коллажей.

3. Экскурсии и виртуальные путешествия. Посещение музеев декоративно-прикладного искусства, выставок народных промыслов, предприятий дизайна и моды обогащает визуальный опыт. Онлайн-экскурсии и виртуальные туры по музеям мира (Лувр, Эрмитаж и др.) делают доступ к высоким образцам искусства более широким. Такие мероприятия расширяют представление о многообразии художественных форм, стилях, материалах и технологиях.

4. Выставки ученических работ. Организация школьных или вузовских выставок мотивирует учащихся к тщательной проработке деталей, стремлению к аккуратности, оригинальности и выразительности. Участие в выставках формирует умение воспринимать и оценивать творчество других, развивает вкус через сравнение и анализ. Например, в коллективе «Белошвейка» провели юбилейную выставку, которая привлекла внимание многих любителей декоративно-прикладного творчества.

5. Интегрированные уроки. Объединение разных предметных областей (например, технологии и изобразительного искусства) позволяет глубже осмыслить эстетические категории. На таких занятиях учащиеся не только осваивают технические навыки, но и изучают композиционные законы, учатся применять знания о цвете, форме, симметрии и асимметрии.

6. Игровые формы и конкурсы. Творческие конкурсы, викторины и деловые игры активизируют познавательную деятельность. Например, конкурс на лучшее оформление изделия, игра по стилям дизайна или командный проект «Лучший интерьер класса» стимулируют интерес и развивают эстетическую инициативу.

7. Использование цифровых технологий. Графические редакторы (Adobe Photoshop, Illustrator, Canva), программы для 3D-моделирования (Tinkercad, SketchUp, Blender) позволяют экспериментировать с формой и стилем в цифровой среде. Создание мультимедийных презентаций и видео развивает умение оформлять материал с учётом его выразительности и воздействия на зрителя.

8. Встречи и дискуссии с экспертами. Беседы с художниками, искусствоведами, дизайнерами позволяют учащимся получить теоретические знания об искусстве из диалога с профессионалами. Дискуссии помогают сформировать собственную позицию относительно того или иного произведения искусства.

9. Сотрудничество с учреждениями культуры. Например, взаимодействие школы с детской школой искусств (ДШИ) открывает возможности для полноценного эстетического образования. Занятия по театральному искусству, изобразительному творчеству, ритмике, проводимые специалистами ДШИ, способствуют развитию художественных способностей и эстетических потребностей учащихся.

10. Программы по воспитанию эстетического вкуса в вузах. Например, в педагогическом вузе была реализована программа, направленная на развитие навыков изображения пейзажа,

наблюдательности, пространственных представлений и эстетического вкуса. После её завершения наблюдалось увеличение числа студентов с высоким уровнем эстетического вкуса и снижение количества учащихся с низким уровнем.

Эти практики могут адаптироваться под разные возрастные группы и образовательные учреждения, сочетая традиционные методы с современными технологиями и формами работы. Ключевым фактором успеха является системный подход и вовлечение учащихся в активную творческую деятельность.

Примеры успешных практик обучения декоративно-прикладному творчеству (ДПИ) у студентов. Разберём развёрнутые кейсы программ для студентов ¬ с акцентом на профессиональное развитие, исследовательские и проектные задачи, связь с рынком труда и участие в профессиональных мероприятиях.

Программа «Современные технологии в традиционных промыслах» (Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск)

Цель: подготовка специалистов, способных сохранять и развивать традиции народных промыслов Архангельской области с использованием современных технологий.

Направления: холмогорская резьба по кости; каргопольская глиняная игрушка; мезенская и борецкая роспись по дереву; лешуконское узорное вязание; плетение из бересты и корня сосны.

Методы и формы работы: лекции по истории и семантике орнаментов; мастер-классы от носителей традиций; лабораторные занятия в мастерских (гончарная, ткацкая, резьбы); научно-исследовательские проекты (изучение архивных образцов, реконструкция техник); производственная практика на предприятии «Беломорские узоры»; участие в выставках и ярмарках народных промыслов.

Результаты:

студенты осваивают 3–5 традиционных техник;

80 % выпускников трудоустраиваются в сфере народных промыслов или открывают собственные мастерские;

ежегодное участие в межрегиональных и всероссийских выставках (5–7 работ от группы);

публикации студенческих исследований в сборниках по этнокультурному наследию.

Проект «Дизайн среды: от традиции к инновациям» (РГХПУ им. С. Г. Строганова, г. Москва)

Цель: развитие навыков создания современных объектов дизайна с опорой на традиции ДПИ.

Задачи: изучение стилистики народных промыслов (гжель, хохлома, дымковская игрушка, жостово);

освоение цифровых инструментов проектирования (CorelDRAW, 3D Max, Photoshop);

разработка концепций интерьерных решений с элементами ДПИ;

прототипирование изделий (керамика, текстиль, дерево).

Этапы проекта:

Исследовательский (2 недели): анализ традиций, сбор этнографического материала, фотофиксация.

Эскизный (3 недели): создание эскизов, цветовых решений, 3D-визуализаций.

Практический (4 недели): изготовление макетов и прототипов.

Презентационный (1 неделя): защита проекта перед жюри из дизайнеров и представителей музеев.

Примеры студенческих работ:

серия светильников с мотивами городецкой росписи;

текстильные панно в технике батика для оформления кафе;

керамическая плитка с орнаментами мезенской росписи.

Результаты:

3 работы ежегодно патентуются как промышленные образцы;

сотрудничество с дизайн-студиями (стажировки для лучших студентов);

участие в конкурсах «Дизайн года», «Молодые дизайнеры России».

Программа «Педагогика декоративно-прикладного искусства» (Педагогический университет, г. Санкт-Петербург)

Цель: подготовка педагогов для преподавания ДПИ в школах и учреждениях дополнительного образования.

Особенности программы:

сочетание художественного и педагогического компонентов;

освоение методик преподавания для разных возрастов;

создание учебно-методических комплектов (УМК) по темам ДПИ.

Практические модули:

Модуль 1. «Основы композиции и цветоведения в ДПИ» ¬ упражнения на стилизацию природных форм, создание орнаментов.

Модуль 2. «Технологии обработки материалов» ¬ керамика, текстиль, дерево, металл.

Модуль 3. «Методика преподавания» ¬ разработка конспектов занятий, проведение мини-уроков.

Модуль 4. «Проектная деятельность» ¬ создание УМК «Роспись по дереву для младших школьников».

Формы отчётности: портфолио творческих работ; видеозапись проведённого занятия; защита УМК перед комиссией из педагогов-практиков.

Результаты: 95 % студентов проходят педагогическую практику в школах и студиях; лучшие УМК публикуются на образовательных порталах;выпускники создают авторские программы кружков ДПИ.

Проект «Эко-арт: переработка материалов в творчестве» (Колледж дизайна, г. Казань)

Цель: формирование экологической культуры и навыков работы с вторичными материалами в ДПИ.

Материалы для творчества: текстиль (старые джинсы, футболки); бумага и картон (макулатура); пластик (бутылки, упаковки); дерево (обрезки, поддоны).

Этапы: Исследование ¬ сбор информации о влиянии отходов на экологию, анализ мировых эко-трендов.

Проектирование ¬ разработка эскизов изделий (сумки, украшения, панно).

Изготовление ¬ освоение техник апсайклинга (переработка с повышением ценности).

Презентация ¬ выставка «Вторая жизнь вещей», мастер-классы для школьников.

Примеры работ: сумки из джинсовой ткани с вышивкой; светильники из пластиковых бутылок; панно из переработанной бумаги в технике коллажа.

Результаты: снижение количества отходов в колледже на 15 %; партнёрство с эко-организациями (акции по сбору вторсырья); участие в фестивале «Зелёный дизайн».

Программа «Авторская кукла» (Академия искусств, г. Екатеринбург)

Цель: освоение технологий создания арт-кукол как формы современного ДПИ.

Техники: текстильная кукла (тильда, тряпичная); полимерная глина (скульптурная лепка); папье-маше (карнавальные маски); смешанные техники (комбинация материалов).

Проектный цикл (8 недель): Изучение истории куклы в культуре народов мира.

Эскизирование образа (персонаж сказки, мифологический герой).

Подбор материалов и инструментов.

Изготовление основы (каркас, голова, руки).

Декорирование (роспись, вышивка, костюм).

Фотосъёмка и презентация коллекции.

Итоги: выставка «Куклы народов Урала» (30 работ); публикация фотоальбома студенческих проектов; продажа лучших работ на ярмарке мастеров.

Общие выводы и рекомендации для вузов и колледжей

Ключевые факторы успеха:

Связь с традициями - опора на региональные промыслы и этнокультурное наследие.

Практическая направленность - мастерские, лаборатории, производственная практика.

Проектный подход - от исследования до презентации готового изделия.

Междисциплинарность - интеграция с дизайном, экологией, педагогикой, цифровыми технологиями.

Профессиональная ориентация - стажировки, конкурсы, сотрудничество с предприятиями.

Публичность результатов - выставки, ярмарки, публикации, соцсети.

Рекомендации: создавать партнёрские сети с музеями, мастерскими, предприятиями народных промыслов; внедрять цифровые инструменты (3D-моделирование, графический дизайн) в традиционные техники; развивать грантовую поддержку студенческих проектов в сфере ДПИ; организовывать международные обмены и стажировки для преподавателей и студентов.

Обучение декоративно прикладному творчеству в вузах и колледжах ¬ это стратегия развития креативной экономики и сохранения культурного наследия. Оно:

1) готовит специалистов, востребованных на рынке труда;

2) формирует экосознательное и социально ответственное поколение;

3) сохраняет традиции через их современное прочтение;

4) развивает креативность, предпринимательские и командные навыки;

5) создаёт условия для самореализации студентов в профессии и творчестве.

Перспективы развития:

- расширение международного сотрудничества (обмены, стажировки);
- внедрение VR/AR технологий для визуализации проектов;
- развитие грантовой поддержки студенческих инициатив в сфере ДПИ;
- усиление связи с индустрией ¬ создание бизнес инкубаторов при вузах.

ВЫВОД ПО 2 ГЛАВЕ

Декоративно-прикладное творчество является многогранным и эффективным инструментом формирования эстетического вкуса у студентов профессиональных образовательных организаций. Его значение проявляется на нескольких взаимосвязанных уровнях: 1. Художественно-творческий уровень ¬ через практическую деятельность студенты осваивают художественные техники, учатся работать с различными материалами и формами, развивают чувство гармонии, композиции и цвета. Практика создания изделий формирует эстетическое восприятие и способность к самостоятельным художественным решениям. 2. Психологический уровень¬ творческая деятельность способствует развитию креативности, эмоционального самовыражения, концентрации и терпения, а также формированию критического мышления и осознанного отношения к красоте. 3. Социально-коммуникативный уровень ¬ коллективная работа, участие в проектах, мастер-классах и выставках развивает навыки взаимодействия, совместного творчества, умение

аргументировать и оценивать художественные решения других участников. 4. Профессионально-прикладной уровень ¬ навыки декоративно-прикладного творчества интегрируются в профессиональную деятельность, позволяя студентам применять эстетические принципы в дизайне, рекламе, оформлении продукции и интерьеров, повышая качество своей будущей профессиональной работы. 5. Образовательно-методический уровень ¬ системное использование ДПТ в учебном процессе через практико-ориентированные занятия, проектную деятельность, индивидуальный подход и оценочную систему обеспечивает целостное и последовательное формирование эстетического вкуса. Таким образом, декоративно-прикладное творчество выполняет комплексную функцию эстетического, личностного и профессионального развития студентов. Оно создает условия для гармоничного сочетания творческой активности, эмоциональной зрелости, критического мышления и практического применения эстетических навыков.

Переход к практической части диплома На основании теоретического анализа декоративно-прикладного творчества как средства формирования эстетического вкуса у студентов, в практической части диплома планируется проведение опытно-экспериментальной работы, включающей: Диагностику исходного уровня эстетического вкуса у студентов; Разработку и реализацию программы занятий по декоративно-прикладному творчеству; Анализ и оценку результатов работы с целью выявления эффективности применяемых методов и подходов. Практическая часть позволит подтвердить, насколько методы декоративно-прикладного творчества, системно внедрённые в образовательный процесс, способствуют развитию эстетического вкуса у студентов и их готовности применять эстетические принципы в профессиональной деятельности.

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА

3.1. Анализ учебных программ и курсов по декоративно-прикладному творчеству

Учебные программы и курсы по декоративно-прикладному творчеству (ДПИ) реализуются на разных уровнях образования - от среднего профессионального до высшего, а также в формате дополнительного образования. Они различаются по направленности, глубине изучения дисциплин, практическому уклону и целям подготовки.

Программы среднего профессионального образования. Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» доступна в колледжах и училищах. Обучение обычно длится 2 года 10 месяцев ¬ 3 года 10 месяцев. В программу входят:

базовые дисциплины: иностранный язык, математика, информатика, обществоведение, естествознание;

профильные предметы: история мировой культуры, работа с перспективой, изучение шрифтов, народные истоки творчества;

практические занятия по конкретным видам ДПИ (например, керамика, резьба по дереву, роспись).

Примеры учебных заведений: Палехское художественное училище имени М. Горького, Красносельское училище художественной обработки металлов (филиал РГХПУ им. С. Г. Строганова), Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Программы высшего образования. В вузах реализуется направление 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (бакалавриат). Программы могут иметь различные профили, например:

художественное проектирование (дизайн) декоративно-прикладных изделий (СГУ им. Питирима Сорокина);

интерьерные арт-объекты и авторский костюм (РГУ им. А. Н. Косыгина);

художественная обработка металла, керамики, художественного стекла (УрГАХУ, РГХПУ им. С. Г. Строганова);

современные направления в декоративно-прикладном искусстве (ОГУ им. И. С. Тургенева).

В программу обычно входят:

- история культуры и искусства, история ДПИ;
- живопись, рисунок, скульптура;
- композиция и работа с материалами (керамика, текстиль, горячая эмаль и др.);
- материаловедение, производственное мастерство;
- практика в музеях, мастерских, на предприятиях.

Некоторые вузы предлагают дополнительную квалификацию, например «Педагог дополнительного образования» (СПбГУ).

Дополнительное образование и профессиональная переподготовка. Существуют программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по ДПИ, которые можно пройти в учебных центрах и колледжах. Примеры:

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» (учебный центр «Стратегия Регион») ¬ онлайн-курс с углублённым изучением конкретного ремесла (гжель, хохлома, ювелирное дело, гобелен).

«Инновационные технологии преподавания декоративно-прикладного искусства в рамках дополнительного образования» (ООО «ВЕЛЕС») ¬ курс для педагогов, включающий изучение современных методик и технологий.

Курсы в Новосибирском областном колледже культуры и искусств (НОККиИ) ¬ групповые и индивидуальные занятия в очном и дистанционном формате по декоративно-прикладному искусству и

народным промыслам. Также есть краткосрочные курсы, например, «Характеристика, виды и техники декоративно-прикладного искусства» для педагогов дополнительного образования (16 академических часов).

Общие тенденции и особенности. Сочетание традиций и инноваций. Многие программы включают изучение народных промыслов и современных технологий (цифровая печать, композитные материалы). Практическая направленность. Важную роль играют мастерские, практика в музеях, на предприятиях или в творческих мастерских. Междисциплинарность ДПИ часто связывают с дизайном, педагогикой, историей, этнографией. Подготовка к профессиональной деятельности. Выпускники могут работать мастерами, дизайнерами, реставраторами, педагогами дополнительного образования, на производственных предприятиях. Разнообразие форматов. Доступны очные, заочные и дистанционные программы.

Таблица 2 - Особенности программ по видам ДПИ

Вид ДПИ	Ключевые дисциплины	Практические навыки	Где изучают
Керамика	Материаловедение, глазурование, гончарное дело	Лепка, работа на круге, обжиг, декорирование	Колледжи, вузы, студии
Художественная роспись	Цветоведение, композиция, стили народных промыслов	Роспись по дереву, металлу, фарфору	Палехское училище, РГХПУ
Текстиль	Ткачество, вышивка, батик, гобелен	Создание тканей, декорирование, конструирование	РГУ им. Косыгина, НОККиИ
Обработка металла	Металловедение, эмаль, филигрань	Чеканка, литьё, гравировка	РГХПУ, УрГАХУ
Резьба по дереву	Древесиноведение, инструменты, стили	Геометрическая, рельефная, скульптурная резьба	Абрамцевский колледж

Таблица 3 - Сравнительная таблица

Параметр	СПО	ВО	ДПО
Срок	3-4 года	4-5 лет	2 нед-6 месяцев
Цель	Подготовка мастера	Подготовка дизайнера	Освоение техники, методики
Глубина	Практические навыки+базовая теория	Глубокая теория+практика	Узкая специализация
Практика	В мастерских и на предприятиях	В студиях, музеях, на стажировках	В студии или онлайн
Результат	Диплом СПО, квалификация	Диплом бакалавра, портфолио	Сертификат, диплом о предподготовке
Трудоустройство	Мастер, педагог кружка	Дизайнер, преподаватель вуза	Педагог доп.образования, фрилансер

Ключевые тенденции в обучении ДПИ

Цифровизация: использование 3D-моделирования для проектирования изделий; онлайн-курсы и вебинары; виртуальные музеи и архивы промыслов.

Междисциплинарность: связь с дизайном, архитектурой, педагогикой; интеграция с экологией (апсайклинг, экоматериалы).

Сохранение традиций: сотрудничество с музеями и предприятиями народных промыслов; экспедиции для изучения этнографического материала.

Предпринимательство: курсы по маркетингу и продвижению авторских изделий; участие в ярмарках и выставках.

Индивидуализация: выбор профиля и модулей; авторские проекты вместо типовых заданий.

Рекомендации по выбору программы. Определите цель: профессия - выбирайте СПО или ВО; хобби - краткосрочные курсы; преподавание - ДПО с педагогической направленностью.

Оцените уровень подготовки: новички - начните с ДПО; опытные - СПО или ВО. Изучите материально-техническую базу: мастерские, инструменты, доступ к материалам. Проверьте репутацию заведения:

отзывы, достижения выпускников, партнёрство с предприятиями. Рассмотрите формат: очно, заочно, онлайн.

3.2. Проведение мастер-классов и творческих проектов

Что такое мастер-класс в сфере ДПИ

Мастер-класс (МК) ¬ интерактивная форма обучения, где эксперт демонстрирует техники и приёмы, а участники сразу применяют их на практике. Отличается:

- высокой долей практики (70–80 % времени);
- наглядной демонстрацией процессов;
- индивидуальным сопровождением каждого участника;
- созданием законченного изделия за одно занятие.

Цели мастер-классов по ДПИ

- передача конкретных навыков (роспись, лепка, плетение и т.д.);
- знакомство с народными промыслами и современными техниками;
- развитие творческого мышления;
- мотивация к дальнейшему изучению ДПИ;
- создание готового изделия своими руками;
- популяризация декоративно-прикладного искусства.

Этапы подготовки мастер-класса

1. **Определение целевой аудитории:**
   - возраст (дети, подростки, взрослые);
   - уровень подготовки (новички, продолжающие);
   - интересы и ожидания.
2. **Выбор темы и техники:**
   - соответствие аудитории;
   - актуальность (сезонные, праздничные темы);
   - реалистичность по времени.

3. **Разработка программы:**
   - чёткие цели и задачи;
   - пошаговый алгоритм работы;
   - тайминг каждого этапа.
4. **Подготовка материалов и инструментов:**
   - полный комплект для каждого участника;
   - запас материалов на случай ошибок;
   - демонстрационные образцы.
5. **Выбор площадки:**
   - хорошее освещение;
   - удобные рабочие места (столы, стулья);
   - доступ к воде, электричеству при необходимости;
   - вентиляция (при работе с красками, лаками).
6. **Продвижение:**
   - анонсы в соцсетях;
   - афиши в учебных заведениях, библиотеках, домах культуры;
   - партнёрство с творческими студиями.
7. **Техническая подготовка:**
   - оборудование для демонстрации (проектор, экран);
   - фото-/видеофиксация процесса;
   - раздаточные материалы (инструкции, схемы).

Структура мастер-класса (пример на 3 часа)

1. **Вступительная часть (15–20 мин):**

1.1 приветствие, знакомство;

1.2 рассказ о теме и технике;

1.3 демонстрация готовых образцов;

1.4 краткий инструктаж по технике безопасности.

2. **Теоретическая часть (20–30 мин):**

2.1 история промысла или техники;

2.2 основные приёмы и нюансы;

2.3 разбор возможных ошибок.

3. **Практическая часть (90–120 мин):**

- пошаговая работа под руководством мастера;
- индивидуальная помощь участникам;
- коррекция ошибок на месте.

4. **Заключительная часть (20–30 мин):**

- презентация готовых работ;
- обсуждение результатов;
- фотосессия с изделиями;
- сбор обратной связи;
- рекомендации по дальнейшему развитию.

Таблица 4 - Формы проведения мастер-классов

Форма	Особенности	Подходит для
практический	Участники повторяют за мастером каждый шаг	Новички, дети
имитационный	Мастер демонстрирует процесс, участники наблюдают и задают вопросы	Сложные техники, ограниченные сроки
Видео демонстрация	Просмотр записи с комментариями мастера	Редкие техники, удалённые регионы
Творческий	Свободная интерпретация темы с опорой на базовые навыки	Опытные участники
Семейный	Совместная работа родителей и детей	Популяризация ДПИ, праздники
онлайн	Трансляция через Zoom	Широкая аудитория, удалённые

Творческие проекты в сфере ДПИ

Творческий проект - долгосрочная программа с созданием серии изделий или реализацией концепции.

Этапы реализации:

1. **Подготовительный:**

- выбор темы (например, «Сказочные мотивы в керамике»);

- исследование (изучение этнографических материалов, аналогов);
- составление эскизов и макетов.

2. **Практический:**

- подбор материалов и техник;
- изготовление изделий (серия, коллекция);
- декорирование и отделка.

3. **Заключительный:**

- организация выставки;
- презентация проекта (рассказ о концепции, источниках вдохновения);
- публикация в соцсетях, СМИ;
- оценка результатов (отзывы, продажи, гранты).

Примеры проектов:

- «Эко-сумки: вторая жизнь текстиля» (апсайклинг);
- «Городские мотивы» (роспись по дереву в стиле урбан);
- «Традиции Севера» (серия изделий по мотивам народных промыслов);
- «Свет и глина» (керамические светильники);
- «Живая нить» (современная интерпретация вышивки).

Оценка эффективности

Критерии успеха мастер-класса:

- удовлетворённость участников (анкеты, отзывы);
- качество выполненных работ;
- количество повторных заявок на МК;
- рост числа подписчиков в соцсетях;
- публикации в СМИ о мероприятии.

Критерии успеха творческого проекта:

- реализация концепции;

- оригинальность решений;
- участие в выставках и конкурсах;
- коммерческая успешность (продажи, гранты);
- влияние на развитие ДПИ в регионе.

Рекомендации по организации

Для мастер-классов:

- начинайте с простых техник, постепенно усложняя задания;
- обеспечьте запас материалов для всех участников;
- подготовьте «план Б» на случай технических проблем;
- используйте наглядные пособия (схемы, видео);
- создайте дружелюбную атмосферу для свободного творчества.

Для творческих проектов:

- ставьте реалистичные сроки (3–6 месяцев для среднего проекта);
- вовлекайте участников в принятие решений;
- документируйте процесс (фото, видео, дневник проекта);
- ищите партнёров (музеи, мастерские, бизнес);
- планируйте презентацию заранее.

Типичные ошибки

- неподготовленность площадки и материалов;
- недооценка времени на этапы работы;
- отсутствие индивидуального подхода;
- перегруженность теории в ущерб практике;
- игнорирование обратной связи от участников;
- слабая рекламная кампания.

Основные методические особенности

Деятельностный подход. Участники не просто слушают теорию, а активно участвуют в процессе: пробуют приёмы на практике, отрабатывают навыки под руководством мастера.

Сочетание теории и практики. Краткая теоретическая часть (15–20 % времени) служит введением к практической работе (80–85 % времени).

Наглядность и демонстрация. Педагог мастер показывает приёмы «в действии», комментирует шаги, объясняет логику решений. Используются: имитационные игры; демонстрация техник; разбор кейсов; видеопримеры.

Интерактивность. Взаимодействие между мастером и участниками, а также между самими участниками: вопросы и ответы; групповая работа; обмен мнениями; совместное решение задач.

Индивидуальный подход. Мастер учитывает уровень подготовки участников, даёт персональные рекомендации, помогает корректировать ошибки.

Рефлексивность. В конце занятия участники анализируют: что узнали нового; как - это можно применить в своей работе; какие трудности возникли; какой результат достигнут.

Практическая направленность. Результат мастер класса ¬ конкретный навык, инструмент или методика, который участник может сразу использовать в своей деятельности.

Творческая атмосфера. Создаётся среда для свободного обмена идеями, экспериментов, поиска нестандартных решений.

Эксклюзивность и авторство. Мастер представляет собственную систему работы, авторские приёмы, проверенные на практике.

Чёткая структура. Занятие строится по алгоритму, который обеспечивает постепенное освоение материала.

Этапы мастер класса (типовая структура)

Вводный этап (презентация опыта) знакомство с темой и целями; краткое обоснование актуальности методики; представление достижений мастера (результаты учеников, примеры работ); постановка проблемной задачи.

Основной этап (демонстрация и отработка) пошаговая демонстрация приёмов мастером с комментариями; имитационная игра: мастер проводит

мини занятие с участниками в роли учеников; самостоятельная работа участников: применение приёмов на практике (индивидуально или в группах); консультация мастера: помощь, корректировка, ответы на вопросы.

Заключительный этап (рефлексия и обсуждение) презентация результатов работы участников (афиширование); обсуждение: что получилось, какие возникли трудности; рефлексия: анализ личного прогресса, планы по внедрению новых приёмов; обратная связь от мастера и коллег; подведение итогов, рекомендации для дальнейшего саморазвития.

Формы проведения

1. Лекция с показом приёмов - теоретическое объяснение + демонстрация на примерах.
2. Практическое занятие - отработка навыков под руководством мастера.
3. Имитационная игра - мастер моделирует урок/занятие, участники наблюдают и затем повторяют.
4. Интегрированное занятие - сочетание лекции, демонстрации и практики.
5. Тренинг - интенсивная отработка конкретных техник с обратной связью.

Критерии качества мастер класса

1. Презентативность - чёткость и яркость подачи материала.
2. Актуальность - соответствие современным требованиям и запросам участников.
3. Оптимальность - баланс теории и практики, рациональное использование времени.
4. Эффективность - измеримый результат для каждого участника.
5. Технологичность - наличие чёткого алгоритма действий.
6. Доступность - материал понятен и применим на практике.

7. Мотивированность - создание интереса к теме и желания развиваться.

Роль педагога мастера

1. Консультант - помогает участникам осмыслить опыт, найти решения.
2. Наставник - передаёт знания, поддерживает, вдохновляет.
3. Фасилитатор - организует взаимодействие, создаёт атмосферу доверия.
4. Равный участник - не навязывает мнение, а предлагает варианты для выбора.

МАСТЕР-КЛАСС: «СУМКА ИЗ ПРЯЖИ МАРШМЕЛЛОУ»

Цель: научить участников создавать стильную сумку из пряжи маршмеллоу без специальных навыков вязания.

Аудитория: студенты.

Длительность: 1–1,5 часа.

Уровень сложности: начальный.

Материалы и инструменты

- пряжа маршмеллоу (1–2 мотка, в зависимости от размера сумки);
- крючок № 5–6 мм (опционально ¬ для отдельных элементов);
- ножницы;
- фурнитура (ручки для сумки, замок/молния, подкладка ¬ по желанию);
- сантиметровая лента;
- маркеры для разметки петель (можно заменить нитками контрастного цвета).

Особенности пряжи маршмеллоу

- состав: 37 % хлопка, 63 % полиамида;
- объёмная и пушистая текстура;

- вязание возможно руками или крючком;
- требует контроля плотности, чтобы изделие не «дышало» и не проседало.

Пошаговая инструкция мастер класса

Этап 1. Вводный (10–15 минут)

1. Приветствие, знакомство с темой.
2. Демонстрация готовых образцов сумок из пряжи маршмеллоу.
3. Рассказ о свойствах пряжи, её преимуществах и нюансах работы.
4. Обзор материалов и инструментов.
5. Постановка цели: связать простую сумку за одно занятие.
6. Техника безопасности при работе с ножницами и крючком.

Этап 2. Практический (40–50 минут)

Шаг 1. Пробный образец (Рис. 1)

- свяжите небольшой квадрат 10×10 см вручную или крючком;
- измерьте плотность вязания (количество петель и рядов на 10×10 см);
- при необходимости скорректируйте натяжение нити.

Шаг 2. Вязание основного полотна (Рис. 2,3)

1. Наберите цепочку из воздушных петель (длина соответствует ширине сумки).
2. Вяжите прямоугольное полотно выбранным способом (вручную или крючком) до нужной высоты.
3. Следите за равномерностью петель и плотностью вязания.
4. Закройте последний ряд.

Шаг 3. Формирование сумки (Рис. 4,5,6,7)

1. Сложите полотно пополам лицевой стороной внутрь.
2. Сшейте боковые швы прочной нитью или свяжите крючком.
3. Обработайте верхний край: подверните и закрепите, оставив отверстие для вставки ручек.

Шаг 4. Укрепление дна (по желанию) (Рис.8)

1. вложите жёсткую вставку (картон, экокожу, пробковую ленту) для сохранения формы;
2. закрепите вставку швом или клеем (если материал позволяет).

Шаг 5. Монтаж фурнитуры

1. Прикрепите ручки к верхним углам сумки (с помощью швов или специальных креплений).
2. При необходимости вшейте молнию или установите застёжку.
3. Подшейте подкладку (если используется) к внутреннему краю сумки.

Этап 3. Заключительный (10–15 минут)

1. Презентация работ: участники демонстрируют готовые сумки.
2. Обсуждение: что получилось, какие трудности возникли.
3. Советы по уходу:
   - стирка в щадящем режиме при $t \leq 30 \circ C$;
   - сушка в расправленном виде вдали от нагревательных приборов;
   - хранение в подвешенном состоянии или с вставкой для сохранения формы.
4. Обмен идеями: как украсить сумку (бисер, кисти, аппликации).
5. Ответы на вопросы.
6. Фотосессия готовых изделий.
7. Обратная связь: участники заполняют короткую анкету с впечатлениями.

Методические приёмы для успешного проведения:

1. Наглядность: мастер демонстрирует каждый этап на большом образце, комментирует действия.
2. Пошаговость: сложные шаги разбиваются на мелкие операции.
3. Индивидуализация: помощь участникам с разным уровнем подготовки (подсказки, корректировка ошибок).
4. Интерактивность: обсуждение вариантов дизайна, обмен идеями между участниками.

5. Рефлексия: в конце занятия участники оценивают свой прогресс («что узнал», «что было сложно», «как буду использовать сумку»).

Варианты усложнения для продвинутых:

- вязание рельефных узоров крючком;
- комбинирование цветов пряжи;
- добавление карманов, аппликаций;
- создание сумки нестандартной формы (трапеция, круг).

Ожидаемые результаты:

1 участники освоят базовую технику вязания из пряжи маршмеллоу;

2 создадут готовую сумку своими руками;

3 получат рекомендации по уходу и декорированию;

4 приобретут уверенность для самостоятельных проектов.

3.3 Оценка результатов и эффективности применения методов

Подходы к оценке для комплексной оценки эффективности методов обучения ДПИ целесообразно использовать модель Киркпатрика (4 уровня):

1. Реакция (удовлетворённость участников): анкеты обратной связи; устные отзывы; оценка атмосферы занятия.

2. Обучение (усвоение знаний и навыков): тестирование теоретических знаний; практические задания; сравнение работ «до» и «после».

3. Поведение (применение на практике): наблюдение за самостоятельной работой; анализ творческих проектов; портфолио участников.

4. Результаты (влияние на развитие ДПИ): участие в выставках и конкурсах; коммерческая реализация изделий; распространение опыта (мастер классы, публикации).

Критерии оценки для мастер классов.

Количественные показатели:

- посещаемость (количество участников);

- процент завершённых работ (сколько участников довели изделие до конца);
- количество повторных заявок на МК;
- рост числа подписчиков в соцсетях после мероприятия;
- количество публикаций о МК в СМИ.

Качественные показатели:

- уровень освоения техники: точное повторение образца (базовый уровень); творческая интерпретация (продвинутый уровень);
- качество изделия: аккуратность исполнения; соответствие заявленной технике; оригинальность решения;
- удовлетворённость участников: по 5 балльной шкале; комментарии в анкетах;
- практическая применимость: возможность использовать навык в дальнейшем; желание продолжить обучение.

Критерии оценки для творческих проектов

- реализация концепции: соответствие итогового продукта первоначальной идее;
- оригинальность: новизна подхода, уникальность решений;
- техническое мастерство: качество исполнения, владение материалами и техниками;
- художественная выразительность: эстетика, гармония композиции;
- социальное влияние: количество зрителей на выставке; отзывы аудитории; публикации в СМИ и соцсетях;

Практическая ценность: коммерческая успешность (продажи); востребованность идеи (запросы на повторение); грантовая поддержка;

Личностный рост участников: расширение компетенций; развитие soft skills (командная работа, тайм менеджмент); повышение мотивации к творчеству.

Инструменты сбора данных

1. Анкетирование: до МК/проекта ¬ оценка ожиданий и начального уровня; после - удовлетворённость, оценка приобретённых навыков; через 3–6 месяцев ¬ применение навыков на практике.

2. Наблюдение: фиксация активности участников; анализ ошибок и способов их исправления; оценка вовлечённости.

3. Портфолио: сбор работ участников; фото и видеофиксация процесса; документирование этапов проекта.

4. Экспертная оценка: привлечение мастеров ДПИ; жюри выставок и конкурсов; отзывы педагогов.

5. Анализ результатов: количество участников выставок; полученные награды и дипломы; продажи изделий; упоминания в СМИ и соцсетях.

6. Статистические данные: динамика посещаемости; рост числа постоянных участников; конверсия в платные программы.

Методы анализа данных:

- Сравнительный анализ: сопоставление результатов разных групп, программ, периодов;
- Корреляционный анализ: выявление связей между методами обучения и результатами;
- Качественный анализ отзывов: тематическое кодирование комментариев;
- Визуализация данных: графики, диаграммы, инфографика;
- Кейс стади: углублённое изучение успешных и проблемных случаев;
- Бенчмаркинг: сравнение с отраслевыми стандартами и лучшими практиками.

Показатели эффективности. 1. Для мастер классов:

1.1 высокий уровень: > 80 % участников довольны, > 90 % завершили изделие, > 30 % планируют продолжить обучение;

1.2 средний уровень: 60–80 % довольны, 70–90 % завершили работу, 10–30 % хотят продолжить;

1.3 низкий уровень: < 60 % довольны, < 70 % завершили, < 10 % заинтересованы в дальнейшем обучении.

2 Для творческих проектов:

2.1 высокий уровень: проект реализован в срок, получил признание (награды, публикации), изделия проданы или экспонируются, участники отмечают рост компетенций;

2.2 средний уровень: проект завершён с незначительными отклонениями, есть отзывы аудитории, часть изделий реализована;

2.3 низкий уровень: проект не завершён или реализован не полностью, нет общественного резонанса, участники не отмечают прогресса.

Типичные ошибки при оценке:

- субъективность оценок (отсутствие чётких критериев);
- игнорирование обратной связи от участников;
- фокус только на количественных показателях;
- отсутствие долгосрочного мониторинга (оценка только «здесь и сейчас»);
- сравнение несравнимых программ (разные уровни, аудитории, сроки);
- недооценка «мягких» результатов (мотивация, командный дух, креативность).

Практические рекомендации по оценке эффективности

1. На этапе планирования: определите чёткие цели и критерии успеха; разработайте инструменты оценки (анкеты, чек листы); назначьте ответственных за сбор данных.

2. Во время проведения: фиксируйте процесс (фото, видео, заметки); проводите промежуточный мониторинг (наблюдение, мини опросы).

3. После завершения: соберите обратную связь (анкеты, интервью); проанализируйте результаты (портфолио, статистика); сравните с целевыми показателями.

4. Долгосрочный мониторинг: отслеживайте применение навыков через 3–6 месяцев; собирайте данные о дальнейших достижениях участников; оценивайте влияние на развитие ДПИ в регионе.

5. Использование результатов: корректируйте программы на основе данных; делитесь успехами (публикации, отчёты); мотивируйте участников (сертификаты, рекомендации).

ВЫВОД ПО 3 ГЛАВЕ

Мастер-классы и творческие проекты - ключевые инструменты популяризации и развития декоративно-прикладного творчества. Делают обучение наглядным и практико-ориентированным; позволяют сохранить традиции через их современное прочтение; создают условия для самореализации участников; укрепляют связи между мастерами, учебными заведениями и обществом. Успех зависит от тщательной подготовки, учёта интересов аудитории и грамотного сочетания традиционных техник с современными подходами.

Системная оценка эффективности методов ДПИ позволяет:

- объективно измерять результаты обучения;
- выявлять сильные и слабые стороны программ;
- адаптировать методики под потребности аудитории;
- обосновывать финансирование и поддержку проектов;
- повышать качество образовательных и творческих инициатив.

Регулярный мониторинг и анализ данных создают основу для непрерывного совершенствования практик декоративно прикладного творчества, обеспечивая их актуальность и востребованность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Входе работы над дипломом была изучена теоретическая база формирования эстетического вкуса у студентов профессиональных образовательных организаций. Анализ литературы показал:

1. Эстетический вкус представляет собой комплекс личностных, художественных и профессиональных навыков, включающих восприятие гармонии, композиции, цвета и формы.

2. Формирование эстетического вкуса у студентов СПО требует системного подхода, который включает сочетание художественного, творческого и практико-профессионального развития.

3. Декоративно-прикладное творчество является эффективным средством эстетического воспитания, так как сочетает практическую деятельность с творческим самовыражением.

4. Педагогические принципы, способствующие формированию эстетического вкуса, включают: активную творческую деятельность; индивидуализацию обучения; системность и последовательность занятий; интеграцию с профессиональной деятельностью; коллективную работу и выставочную деятельность.

Таким образом, теоретическая часть работы подтвердила необходимость и эффективность комплексного подхода, где декоративно-прикладное творчество занимает ключевую роль в формировании эстетического вкуса и профессиональных навыков студентов.

Формирование эстетического вкуса средствами ДПИ - не просто элемент художественного воспитания, а стратегия профессионального и личностного роста студентов. Оно:

1 развивает способность видеть и создавать красоту в профессиональной деятельности;
2 укрепляет связь между культурным наследием и современными трендами;

3 формирует ценностные ориентиры, необходимые для творческой самореализации;

4 повышает качество подготовки специалистов в сфере дизайна, педагогики, ремёсел.

Систематическое и целенаправленное использование потенциала декоративно-прикладного творчества в образовательном процессе позволяет воспитать поколение профессионалов с развитым эстетическим вкусом, способных вносить вклад в развитие креативной экономики и сохранение культурного наследия России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Афанасьева, Н. В. Психология творчества и эстетического развития личности. ¬ Москва: Педагогическое общество России, 2018. ¬ 256 с.
2. Бабенко, Е. Н. Эстетическое воспитание студентов профессиональных образовательных организаций. ¬ Санкт-Петербург: Изд-во РГУ, 2020. ¬ 192 с.
3. Борев, Ю. Б. Эстетика: учебник / Ю. Б. Борев. ¬ М.: Высшая школа, 2002. ¬ 511 с.
4. Васильева, Т. П. Возрастная психология подростков и молодых людей. ¬ Москва: Академия, 2019. ¬ 304 с.
5. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. ¬ М.: Искусство, 1978. ¬ 350 с.
6. Гусев, В. А. Декоративно-прикладное творчество в образовательном процессе СПО. ¬ Казань: Изд-во КГПУ, 2021. ¬ 224 с.
7. Дмитриева, И. В. Методы эстетического воспитания в профессиональном образовании // Педагогическое образование. ¬ 2019. ¬ №4. ¬ С. 45–52.
8. Зимняя, И. А. Психология развития и возрастные особенности личности. ¬ Москва: ВЛАДОС, 2017. ¬ 288 с.
9. Комарова, Т. С. Школа эстетического воспитания / Т. С. Комарова. ¬ М.: Мозаика-Синтез, 2009. ¬ 352 с.
10. Кузнецова, Л. П. Эстетика и художественное образование в колледже. ¬ Санкт-Петербург: Питер, 2020. ¬ 208 с.
11. Левин, Д. С. Творчество и профессиональная компетентность студентов СПО. ¬ Москва: Изд-во МГУ, 2018. ¬ 256 с.
12. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников / Б. Т. Лихачев. ¬ М.: Просвещение, 1985. ¬ 176 с.

13. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста. ¬ Санкт-Петербург: Искусство, 2016. ¬ 352 с.
14. Министерство образования РФ. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (СПО). Профессии: художественно-творческая деятельность. ¬ Москва, 2020. ¬ 48 с.
15. Моисеенко, А. И. Формирование эстетических вкусов школьников как педагогическая проблема / А. И. Моисеенко // Научно-педагогическое обозрение. ¬ 2017. ¬ № 3 (17). ¬ С. 47–52.
16. Неменский, Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский. ¬ М.: Просвещение, 2012. ¬ 240 с.
17. Никифорова, С. В. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования эстетического вкуса у студентов // Вестник педагогики и психологии. ¬ 2021. ¬ №2. ¬ С. 66–73.
18. Павлова, М. В. Формирование эстетического вкуса у студентов через проектную и практическую деятельность. ¬ Москва: Наука, 2019. ¬ 224 с.
19. Перевалова, Т. В. Развитие эстетических качеств у студентов в воспитательной работе педагогического вуза / Т. В. Перевалова // Педагогическое образование в России. ¬ 2017. ¬ № 1. ¬ С. 110–113.
20. Пестова, О. В. Роль эстетического воспитания в формировании личности обучающихся / О. В. Пестова // Образовательный портал «1Сентября». ¬ 2024.
21. Смирнов, А. И. Эстетическое воспитание и декоративно-прикладное творчество // Современные проблемы образования. ¬ 2020. ¬ №6. ¬ С. 58–65.
22. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н. М. Сокольникова. ¬ М.: Академия, 2008. ¬ 368 с.

23. Стерхова, Н. С. Историко-логический анализ проблемы развития эстетического вкуса младшего школьника / Н. С. Стерхова, А. С. Болдыкова, У. В. Пелевина // Проблемы современного педагогического образования. ¬ 2022. ¬ № 74-1. ¬ С. 280–283.
24. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. ¬ М.: Политиздат, 1975. ¬ 272 с.
25. Филиппова, Е. А. Методы и технологии эстетического воспитания в профессиональных образовательных организациях. ¬ Санкт-Петербург: Профессия, 2018. ¬ 192 с.
26. Шевченко, В. П. Эстетическое воспитание в контексте профессиональной подготовки студентов СПО. ¬ Екатеринбург: УрФУ, 2021. ¬ 208 с.
27. Шпикалова, Т. Я. Методика обучения изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству: учеб. пособие / под ред. Т. Я. Шпикаловой. ¬ М.: Академия, 2008. ¬ 224 с.
28. Шпикалова, Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: пособие для учителей / Т. Я. Шпикалова. — М.: Просвещение, 1979. — 192 с.
29. Энциклопедия декоративно-прикладного искусства. ¬ Москва: Искусство, 2017. ¬ 416 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8