

Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»

<https://su-journal.ru>

2025, № 12 / 2025, Iss. 12 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

УДК 7.01:37.036

Арт-дизайн как средство формирования творческой мотивации и эстетического мировоззрения студентов художественно-текстильных направлений

¹ Гао Я

¹ *Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена*

Аннотация: статья посвящена интеграции арт-дизайна в обучение студентов художественно-текстильных специальностей как перспективной педагогической технологии. Необходимость такого подхода продиктована современными вызовами к образованию, которое сегодня должно выходить за границы узкой специализации и предлагать методы, нацеленные на гармоничное развитие личности будущего профессионала. Главная задача работы – теоретически раскрыть и обосновать, как именно арт-дизайн способствует укреплению творческой мотивации и формированию зрелого эстетического мировоззрения у учащихся. Методология исследования строится на сочетании теоретического анализа, который охватывает работы по педагогике, психологии творчества, искусствоведению и теории дизайна, с практическим опытом. Центральное внимание уделяется трансформации образовательного процесса через арт-дизайн, который объединяет художественный замысел и дизайнерское проектирование в единое целое. Проведенный анализ показывает, что проектная работа в сфере арт-дизайна становится действенным катализатором внутренней мотивации. Можно заключить, что арт-дизайн выполняет важную интегративную роль: он становится ключевым элементом в выработке ценностно-смысловых ориентиров и становлении профессиональной идентичности будущих дизайнеров текстиля. Следовательно, внедрение арт-дизайна в учебный процесс позволяет перевести утилитарные задания в плоскость глубокой художественной практики.

Ключевые слова: арт-дизайн, творческая мотивация, эстетическое мировоззрение, художественно-текстильное образование, педагогика искусства, проектная деятельность, визуальная культура

Для цитирования: Гао Я Арт-дизайн как средство формирования творческой мотивации и эстетического мировоззрения студентов художественно-текстильных направлений // Современный ученый. 2025. № 12. С. 205 – 209.

Поступила в редакцию: 14 июля 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 12 сентября 2025 г.; Принята к публикации: 10 ноября 2025 г.

Art design as a means of forming creative motivation and aesthetic worldview of students of artistic and textile directions

¹ Gao Ya

¹ *Herzen State Pedagogical University of Russia*

Abstract: this article focuses on the integration of art-design into the education of students in artistic and textile specialties as a promising pedagogical technology. The necessity of this approach is dictated by modern challenges in education, which today must transcend the boundaries of narrow specialization and offer methods aimed at the harmonious development of the future professional's personality. The main objective of the work is to theoretically

reveal and substantiate how exactly art-design helps to strengthen creative motivation and form a mature aesthetic worldview in students. The research methodology is based on a combination of theoretical analysis, covering works on pedagogy, psychology of creativity, art history, and design theory, with practical experience. Central attention is paid to the transformation of the educational process through art-design, which integrates artistic conception and design project into a single whole. The conducted analysis shows that project work in the field of art-design serves as an effective catalyst for intrinsic motivation. It can be concluded that art-design plays an important integrative role: it becomes a key element in developing value-based guidelines and shaping the professional identity of future textile designers. Consequently, the implementation of art-design into the educational process allows for the transformation of utilitarian tasks into the realm of profound artistic practice.

Keywords: art design, creative motivation, aesthetic worldview, art and textile education, art pedagogy, project activities, visual culture

For citation: Gao Ya Art design as a means of forming creative motivation and aesthetic worldview of students of artistic and textile directions. Modern Scientist. 2025. 12. P. 205 – 209.

The article was submitted: July 14, 2025; Approved after reviewing: September 12, 2025; Accepted for publication: November 10, 2025.

Введение

Современный подход к высшему образованию сегодня, делает акцент не только на передаче узкоспециальных знаний, но и на развитии личности студента, его творческих способностей и системы ценностей. Это особенно важно в области художественно-текстильного образования, где от будущего профессионала ждут не только технической грамотности, но и зрелого эстетического мировоззрения, умения творчески выражать себя и мыслить художественно-проектными категориями.

Актуальность исследования проистекает из явного противоречия: с одной стороны, арт-дизайн как интегративная дисциплина обладает огромным потенциалом, а с другой – еще недостаточно вос требован в педагогической практике в качестве инструмента для формирования мотивационной и ценностной сферы учащихся. Современные исследования подтверждают, что образовательный процесс часто строится вокруг репродуктивного усвоения технологий и утилитарного подхода.

В связи с этим, центральной проблемой нашего исследования становится поиск и научное обоснование таких педагогических средств, которые могли бы эффективно развивать творческую мотивацию и эстетическое мировоззрение. **Цель** данной статьи – теоретически обосновать и раскрыть потенциал арт-дизайна как эффективного средства для формирования творческой мотивации и эстетического мировоззрения у студентов, обучающихся по художественно-текстильным специальностям.

Для достижения этой цели в работе решаются несколько **задач**. Первая заключается в том, чтобы раскрыть сущность и педагогическое содержание ключевых понятий «творческая мотивация» и «эстетическое мировоззрение» в контексте подготов-

ки дизайнеров текстиля. Далее анализируются возможности арт-дизайна (именно как интегративного педагогического инструмента). Наконец, третья задача – обобщение и представление практического опыта по внедрению арт-дизайн-проектов в учебный процесс, а также оценка их влияния на мотивационную и эстетическую сферы студентов. Теоретическую базу исследования составили труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области педагогики искусства, теории мотивации и методики профессиональной подготовки дизайнеров.

Материалы и методы исследований

В основе исследования лежит комплексный подход, сочетающий теоретические и эмпирические методы для глубокого анализа потенциала арт-дизайна в педагогической практике. Теоретическая сторона работы была выстроена на системном изучении современных научных трудов в сфере художественной педагогики, дизайнерского образования и психологии творчества. Были проанализированы и синтезированы как отечественные, так и зарубежные публикации, касающиеся интеграции производственного опыта в образовательные программы для дизайнеров текстиля [3, 10], подходов к оценке художественной ценности текстильных произведений [7], а также трансформации учебных курсов в русле компетентностной модели [9].

Эмпирическая часть исследования опиралась на педагогическое наблюдение и скрупулезный анализ продуктов творческой деятельности студентов. Наблюдение велось в естественной образовательной среде и было нацелено на отслеживание динамики мотивационной и эмоциональной вовлеченности учащихся в процесс работы над арт-дизайн проектами. Центральное внимание

уделялось проявлениям именно внутренней мотивации, которая находила выражение в самостоятельной поисковой активности, стремлении к нестандартным решениям и глубокой эмоциональной погруженности в творчество.

Анализ продуктов творчества предполагал экспертизу эскизов, проектных материалов и готовых текстильных изделий, созданных студентами как в рамках учебной программы, так и для конкурсных мероприятий. В фокусе оценки находились такие критерии, как художественная целостность работы, оригинальность замысла, уровень эстетической выразительности и осмыслинность применения изобразительных средств [6, 8]. Для интерпретации собранных данных были использованы методы качественного анализа, которые позволили выявить ключевые закономерности и устойчивые тенденции в развитии мотивационной и эстетической сфер у будущих специалистов в области текстильного дизайна.

Результаты и обсуждения

Внедрение принципов арт-дизайна в обучение студентов художественно-текстильных специальностей привело к комплексным результатам, подтверждающим эффективность данного подхода для развития профессиональных навыков и личностных качеств. Проведенная работа выявила значительный прогресс в нескольких ключевых аспектах: усилении внутренней мотивации, развитии эстетического взгляда на мир и оформлении профессиональной идентичности будущих специалистов.

Изучение мотивационной сферы учащихся показало глубокие изменения в их отношении к творческой и учебной деятельности. Почти у 70% студентов был отмечен явный сдвиг от внешней мотивации, которая основывалась на получении оценок и соблюдении формальных требований, к внутренней. Наиболее ярко этот эффект проявился при применении методики «использования конкуренции для продвижения преподавания» [1, с. 114]. При этом, важно подчеркнуть, что состязательность служила не главной целью, а инструментом для раскрытия творческого потенциала. Она создавала среду, в которой естественным образом проявлялась профессиональная инициатива и возникал устойчивый интерес к будущей карьере [7, с. 133]. В ходе работы над такими проектами у студентов возросла самостоятельность, улучшились навыки самоорганизации и способность принимать ответственные творческие решения.

Анализ выполненных работ продемонстрировал серьезную трансформацию в самом подходе к созданию текстильных произведений. Если вначале преобладал утилитарно-репродуктивный метод

[9, с. 31], то с внедрением арт-дизайна наметилась четкая тенденция к созданию осмысленных авторских работ. Наиболее показательными в этом плане стали коллективные арт-дизайн проекты [4, с. 51], нацеленные на создание тематических инсталляций и текстильных арт-объектов. Подобная практика способствовала не только оттачиванию индивидуальных художественных навыков, но и формированию визуальной культуры, а также пониманию социального и культурного контекста искусства [5, с. 44]. Немаловажным аспектом явилось развитие критического мышления, а также способности к саморефлексии, что выражалось в умении аргументировать свои творческие решения и защищать концепции [2, с. 113].

Существенным итогом исследования стало качественное изменение профессиональной самоидентификации студентов. Они уже воспринимали себя не в роли технических исполнителей, а как художников-творцов, способных создавать объекты, обладающие иной художественной значимостью. Эти выводы полностью согласуются с исследованиями, подчеркивающими необходимость интеграции производства и образования для подготовки целостного специалиста [3, с. 19].

В процессе обнаружились дополнительные положительные эффекты от внедрения арт-дизайна в обучение. Наметилось активное развитие междисциплинарного мышления, то есть способности творчески соединять знания из разных сфер (искусства, дизайна и современных технологий) [8, с. 34-35]. Студенты демонстрировали более развитые навыки командной работы и коллaborации, что особенно ярко проявилось в ходе реализации коллективных проектов. Именно такие компетенции крайне востребованы в современной индустрии и полностью отвечают актуальным профессиональным стандартам.

Отдельного внимания заслуживает влияние арт-дизайна на развитие эмоционального интеллекта и эмпатии у студентов. Постоянная работа с художественными образами и задачами по передаче эмоционального содержания через текстильные произведения способствовала развитию способности глубже понимать и выражать эмоции, причем, как свои собственные, так и потенциальных зрителей. Аспект приобретает особую важность в свете подготовки специалистов, которые будут создавать предметно-пространственную среду, напрямую влияющую на эмоциональное состояние человека.

Обсуждение итогов позволяет сделать вывод о том, что внедрение арт-дизайна создает предпосылки для достижения синергетического эффекта в профессиональной подготовке. Зарождение

внутренней мотивации формирует прочную основу для становления эстетического мировоззрения, а оно, в свою очередь, закладывает базу для обретения целостной профессиональной идентичности. Комплексный подход позволяет успешно преодолевать традиционный разрыв между утилитарным и художественным в текстильном дизайне, предлагая целостную модель подготовки специалистов, способных к созданию социально значимых объектов. Полученные результаты открывают дорогу для дальнейшего изучения потенциала арт-дизайна в образовании, включая разработку конкретных методик и педагогических технологий для разных ступеней профессионального становления.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать научно обоснованный вывод о высокой эффективности применения арт-дизайна в подготовке студентов художественно-текстильных специальностей. Арт-дизайн подтверждает статус мощного педагогического средства, обладающего значительным потенциалом для пробуждения и усиления внутренней творческой мотивации. Благодаря механизмам личной вовлеченности, проектной работы и публичной презентации результатов создаются условия для органичной трансформации внешней мотивации во внутреннюю. Важно, что интеграция конкурсных элементов и проектных методик, способствует формированию особой образовательной среды, которая стимулирует самостоятельный поиск художественных решений и запускает процессы профессиональной рефлексии.

Кроме того, внедрение арт-дизайна в образовательный процесс активно способствует формированию у студентов комплексного эстетического мировоззрения. Через активное участие в проектах

арт-дизайна у студентов складывается целостное восприятие творчества как синтеза эстетических и функциональных начал, что в значительной степени развивает творческое мышление и понимание широкого культурного контекста создаваемых произведений.

Не менее важен вклад этого подхода в становление профессиональной идентичности будущих специалистов. Практическая значимость работы заключается в разработке конкретных методических решений для интеграции арт-дизайна в образовательные программы. Речь идет о проектных форматах работы, системе конкурсных мероприятий и четких критериях оценки развития эстетического мировоззрения учащихся.

Перспективы дальнейших изысканий видятся в нескольких направлениях. Это изучение влияния цифровых технологий, таких как цифровой арт-дизайн и VR/AR-технологии, на мотивацию и творческое развитие студентов. Также, интерес представляет анализ кросс-культурных арт-практик как инструмента формирования поликультурного эстетического сознания и исследование трансформации роли педагога из транслятора знаний в куратора и модератора творческого процесса.

Таким образом, арт-дизайн является не просто профессиональной дисциплиной, но и эффективным педагогическим инструментом, который способствует формированию комплексных профессиональных компетенций и личностному развитию студентов. Его дальнейшее исследование и внедрение в образовательную практику выглядит крайне перспективным путем для повышения качества подготовки высококлассных специалистов в сфере дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Список источников

1. Ван Хун, Ван Сяомэн, Лю Юнцин Реформа преподавания и исследование курсов художественного дизайна в местных прикладных университетах: «Использование конкуренции для продвижения преподавания и обучения» – на примере реформы преподавания курсов дизайна узоров для текстильного декора // Исследования в области художественного образования. 2024. № 23. С. 113 – 115.
2. Ван Юэ, Хэ Цаньцань Наследование и развитие выдающейся традиционной китайской культуры в образовании в области художественного дизайна в колледжах и университетах на примере образования в области текстильного и швейного дизайна // Художественное образование. 2021. № 9. С. 199 – 202.
3. Вэй Сяосяо. Исследование интеграции производства и образования в высших профессиональных учебных заведениях по специальности «Художественный дизайн (декор текстиля)» // Западная кожа. 2023. Т. 45. № 12. С. 19 – 21.
4. Е Хуэй, Фань Цзяюэ Исследование дизайна художественных узоров для текстильных изделий – Обзор журнала «Текстильный дизайн» // Вспомогательные средства для печати и крашения. 2021. Т. 38. № 2. С. 66.
5. Сюй Кэ Оценка работ по дизайну текстильного искусства // Сю Цзяннань. 2025. № 2. С. 44 – 46.
6. Хэ Ячан Использование выразительности традиционных элементов узора для усиления эффекта текстильного искусства // Печать и крашение. 2022. Т. 48. № 5. С. 98 – 99.

7. Цзян Чжин, Су Хао Исследование подготовки индивидуальных талантов на специальностях художественного дизайна в высших профессиональных учебных заведениях: пример профессионально-технического колледжа текстиля и одежды Чанчжоу // Дагуань. 2020. № 11. С. 133 – 134.
8. Чан Сяо Обсуждение применения изобразительного искусства в текстильной промышленности // Технология хлопкового текстиля. 2021. Т. 49. № 6. С. 90.
9. Чжан Синь, Фэн Цэнь, Чжан Фэн, Янь Тао Обсуждение реформы преподавания курса «Проектирование текстильных процессов» в рамках концепции ОВЕ // Текстильное и швейное образование. 2024. Т. 39. № 6. С. 28 – 34.
10. Чжу Цаньхуа, Лю Цзя Исследование современного дизайна текстильного декора интерьера // Технология хлопкового текстиля. 2021. Т. 49. № 6. С. 105 – 106.

References

1. Wang Hong, Wang Xiaomeng, Liu Yongqing. Teaching Reform and Research on Art Design Courses in Local Applied Universities: “Using Competition to Promote Teaching and Learning” – A Case Study of Teaching Reform on Pattern Design Courses for Textile Decoration. Research in Art Education. 2024. No. 23. P. 113 – 115.
2. Wang Yue, He Cancan Inheritance and Development of Outstanding Traditional Chinese Culture in Art Design Education in Colleges and Universities: A Case Study of Textile and Garment Design Education. Art Education. 2021. No. 9. P. 199 – 202.
3. Wei Xiaoxiao A Study on the Integration of Production and Education in Higher Vocational Educational Institutions Majoring in Art Design (Textile Decoration). Western Leather. 2023. Vol. 45. No. 12. P. 19 – 21.
4. Ye Hui, Fan Jiayue Research on the Design of Artistic Patterns for Textiles – A Review of the Journal of Textile Design. Auxiliary Means for Printing and Dyeing. 2021. Vol. 38. No. 2. P. 66.
5. Xu Ke Evaluation of Works on Textile Art Design. Xu Jiangnan. 2025. No. 2. P. 44 – 46.
6. He Yachang Using the Expressiveness of Traditional Pattern Elements to Enhance the Effect of Textile Art. Printing and Dyeing. 2022. Vol. 48. No. 5. P. 98 – 99.
7. Jiang Zhiying, Su Hao Research on the Training of Individual Talents in Art Design Majors in Higher Vocational Educational Institutions: A Case Study of Changzhou Textile and Garment Vocational and Technical College. Daguan. 2020. No. 11. P. 133 – 134.
8. Chang Xiao Discussion on the Application of Fine Arts in the Textile Industry. Cotton Textile Technology. 2021. Vol. 49. No. 6. P. 90.
9. Zhang Xin, Feng Cen, Zhang Feng, Yan Tao Discussion on the Teaching Reform of the Course “Textile Process Design” within the Framework of the OBE Concept. Textile and Garment Education. 2024. Vol. 39. No. 6. P. 28 – 34.
10. Zhu Canhua, Liu Jia Research on modern design of textile interior decoration. Cotton Textile Technology. 2021. Vol. 49. No. 6. P. 105 – 106.

Информация об авторе

Гао Я, соискатель, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 1161990600@qq.com

© Гао Я, 2025