

Галалюк Мария Петровна,
преподаватель,
ГАПОУ НСО «КПК»
г. Куйбышев, Новосибирская область

Технологии и средства современного проектирования
эстетического оформления мастерской на уроках изобразительного
искусства и технологии

Актуальность обусловлена тем, что для формирования у учащихся необходимых практических знаний и навыков при преподавании практических дисциплин, а также для их творческого развития и профессионального роста необходимо создать условия для обучения, заключающие в предоставлении мастерских для работы, удовлетворяющие не только гигиенические, экологические требования, но и несущие эстетическую и утилитарную функцию, что способствует самореализации обучающихся на основе художественных программ и повышению качества образования.

Согласно требованиям, Федерального государственного образовательного стандарта образовательная организация должна располагать материально – технической базой, которая включает в себя специальные помещения с необходимым оборудованием и техническими средствами обучения, которые обеспечивают проведение всех видов практических занятий и способствуют обеспечению полноценного образования и развития.

Правильно организация пространства мастерской включает в себя наличие специализированной мебели, оборудования, материала и инструментов технических средств и наглядных пособий. Наличие материально – технической базы привлекает интерес учащихся, активизирует их познавательную деятельность.

Одним из условий эффективности занятий является художественно

эстетическое оформление среды. Эстетическое оформление интерьера учебной аудитории является главным условием в решении предметно – пространственной среды образовательной организации. Поэтому эстетическое решение интерьера является и дидактическим средством развития профессиональных навыков обучающихся. Правильно организованная художественно эстетическое оформление среды раскрывает возможности наиболее правильного понимания учащимися преподаваемого материала. Грамотное проектирование и зонирование пространства, соблюдение стилистического и тематического единства будет способствовать культурному и эстетическому воспитанию учащихся.

Практические занятия, проводимые в данных мастерских, развивают художественный вкус, прививают трудовые умения и навыки. Работы, созданные учащимися в мастерской, обладают эстетическими качествами и служат для оформления быта и интерьера.

Вопрос проектирования художественно – эстетического оформления среды и правильной организации пространства в настоящее время рассматривается достаточно широко, так как эффективность занятий во многом зависит от организации внутренней среды, которая должна соответствовать требованиям, предъявляемые образовательным стандартом и способствовать успешному освоению процесса обучения.

Развитие предметно – пространственной среды рассматривали такие педагоги и психологи, как С. Т. Шатская, И. Д. Устинова, Я. А. Коменский, Е. С. Мертенс, Л. П. Печко и др., которые отмечали влияние правильно организованного пространства на развитие и формирование личности.

Поскольку учебная продуктивность мастерской зависит от интерьера, многие исследования показали, что восприятие дизайна интерьера мастерской значительно воздействует на сосредоточенность и внимательность учеников во время урока и практических занятий, а также на адекватности усвоения учебного материала.

Интерьер учебной мастерской – важный объект внимания с точки зрения

организации его внутренней среды, который должен удовлетворять гигиеническим, экологическим, методическим, эргономическим требованиям. В нем необходимо самым тщательным образом продумать функциональность, практичность, цветовую гамму и художественно – декоративное оформление.

Дизайн – проектирование средового интерьерного пространства представляет творческую деятельность, которая ведет к разработке проектного предложения эстетически завершенного, функционально организованного ансамбля элементов. Структурно интерьер можно представить состоящим из пространственных структурных единиц – зон, которые концентрируются вокруг процессов, для которых проектируется интерьер. В соответствии с функциональным назначением формируется художественно – проектный образ, который визуализируется в композиции средового пространства. Проектирование современных мастерских позволит в значительной степени повысить качество образования. Кроме этого будет способствовать улучшению материально – технической базы и инфраструктуры учебного заведения.

Современное проектирование эстетического оформления художественной мастерской – это баланс между функциональностью, визуальной гармонией и вдохновляющей атмосферой, который требует комплексного подхода. Современная мастерская должна отражать творческий процесс через продуманный дизайн, где технологии служат инструментом для создания эстетически привлекательного и функционального пространства.

При организации занятий в мастерских особое внимание уделяется взаимосвязи изучения дисциплин различных видов искусства, что влияет на качественное развитие компетенций обучающихся, и получение опыта в художественной деятельности. Интегрированное обучение является важной составляющей современного образования. Учебные программы и дисциплины, такие как «Изобразительное искусство», «Технология художественной обработки материала», «Технология» дают возможность учащимся качественно развить компетенции и получить значительный опыт в

художественной деятельности, проектировании и дизайне изделий декоративно – прикладного искусства, которые в свою очередь создают эстетику и формируют художественный вкус.

Для формирования практических навыков одним из обязательных структурных подразделений материально – технической базы учебного заведения являются учебные мастерские, оснащённые необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, обеспечивающими качество и безопасность обучения. Этому способствует грамотное проектирование и введение данных мастерских в эксплуатацию [10, с. 16].

Важное место при проектировании учебных мастерских отводится дизайну интерьера. В переводе с английского «design» означает «замысел, проект, чертеж, рисунок». Пройдя путь от орнаментов, нанесенных на стены скал и пещер, до заложения основ в прикладном искусстве, станковой живописи и промышленности, дизайн прочно укрепился в современном мире.

Особенностью дизайна является его функциональность, эстетика, технологическая функция, использование новых материалов. Он должен нести как утилитарную, так и эстетическую функцию, художественную выразительность в окружающих предметах.

Дизайн представляет собой виды проектной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. Современный дизайн является сочетанием многих областей искусства, включая в себя математические, естественные и общественные науки. Глобализация дизайна сопровождается узкой специализацией проектировщиков [6, с. 14].

Как утверждает Г. С. Елисеенков: « дизайн как самостоятельный вид профессиональной деятельности, едва насчитывающий столетнюю историю, тем не менее, в настоящее время признается как универсальная мета дисциплина, как художественное проектирование не только предметов, среды, процессов и услуг, но и образа жизни. Будучи сложным, многокомпонентным и многофункциональным явлением, дизайн характеризуется большим

количеством концепций, типов, видов, направлений, стилей...» [4, с. 74].

Дизайн – это многогранная сфера деятельности, которая охватывает различные области творчества, технологии и функциональности. Вот основные виды дизайна:

1) графический дизайн – создание визуальных коммуникаций: логотипы, плакаты, упаковка, шрифты, реклама, веб – дизайн;

2) промышленный дизайн (индустриальный дизайн) – разработка внешнего вида и эргономики промышленных изделий: техника, мебель, транспорт, бытовая техника;

3) дизайн интерьера – проектирование внутренних пространств: жилые, офисные, общественные помещения с учетом эстетики и функциональности;

4) ландшафтный дизайн – оформление открытых пространств: сады, парки, городские территории, частные участки;

5) архитектурный дизайн – создание эстетически выразительных и функциональных зданий и сооружений (на стыке архитектуры и дизайна);

6) экодизайн (устойчивый дизайн) – проектирование с учетом экологичности, переработки материалов и минимизации вреда природе и др. [1, с. 54].

Каждый из этих видов может пересекаться с другими, а также делиться на более узкие специализации. В дизайне выставочных композиций прослеживается связь графического дизайна и дизайна архитектурной среды. В тоже время арт – дизайн направлен на организацию художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого объекта, при этом изделия лишаются утилитарной функции и становятся декоративными. В дизайне интерьера мастерской наоборот, предметы несут не только эстетическую, но и утилитарную функцию.

По мнению Т. Ю. Быстровой: «... Интерьер от французского Interieur т.е. внутренний вид (художественное оформление, украшение внутреннего пространства здания), обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности...» [2, с. 34].

Особая роль в дизайне отводится проектированию Н. В. Жданов говорит о том, что: «...образное мышление при проектировании – процесс рационального познания, выражающий результат чувственного познания, проявляющийся в изобретательности, выразительности формы, способности создавать новое, оригинальное. Это процесс передачи информации через схематическое, стилизованное, ассоциативное изображение. Этот процесс – основа профессиональной квалификации...».

Дизайн интерьера – это проектирование, отделка и обстановка внутренних помещений зданий. Разработка интерьера – это комплексный процесс, направленный на создание функционального, эстетичного и комфортного пространства. Разработка интерьера требует не только творческого подхода, но и технических знаний (эргономика, строительные нормы, колористика). [3, с. 25].

Дизайн интерьера мастерской по обработке дерева – важная тема в исследованиях учёных и педагогов, связанных с технологическим образованием, эргономикой и безопасностью труда. Учёные (например, В. Д. Симоненко, А. Н. Богатырёв) подчёркивают необходимость зонирования мастерской. Рабочие зоны (верстаки, станки) должны располагаться с учётом технологического процесса. Зона хранения (материалы, инструменты) – легкодоступна, но не мешает передвижению. Учебная зона (для инструктажа) – отделена от рабочего места. Педагоги (например, А. С. Прутченков) отмечают, что интерьер должен мотивировать к творчеству (открытые полки с образцами работ), снижать утомляемость (зелёные акценты, натуральные материалы) [2, с. 34].

По мнению Л. В. Шокоровой: «...пластическая выразительность – это способ организации деталей интерьера в единое целое интерьерное пространство (включая мебель и оборудование)...». Особенность пластического интерьерного характера заключается в том, что он частично задается планировкой, которую можно подчеркнуть продуманной системой подвесных потолков, проемов и декоративных ниш [11, с. 34].

Выбор цветовой гаммы является базовым принципом проектирования образовательного пространства и включает в себя цветовую организацию интерьера, гармоничную цветовую композицию, и свет. При этом учитывается назначение интерьера, так как правильно подобранное цветовое решение интерьера будет способствовать развитию обучающихся и поддержанию творческого интереса. Тектурный ряд включает в себя знания свойств материалов, которые составляют интерьер.

В работах Е. А. Кузина говорится о том, что: «...пропорции, масштаб, ритмический и метрический повторы, контраст и нюанс, характер формы, цвет, тон, текстуру и фактуру материала, пластика связана непосредственно со светотеневой структурой формы объекта...». Знание основ композиции при дизайн – проектировании интерьера позволяет решить единую задачу по созданию дизайна помещения, по закону эстетической выразительности среды, включающий в себя единство содержания, стиля и цвета в художественном образе [6, с. 72].

Е. С. Паршина, российский дизайнер, специалист в области графического дизайна, типографике и визуальных коммуникаций в своих работах говорит о том, что: «... главной задачей дизайнера при проектировании учебных кабинетов вуза становится разработка предметно – пространственной среды аудиторий с учетом вида проводимых занятий...» [9, с. 72].

Особое внимание при дизайне и проектировании учебных помещений и мастерских уделяется созданию функционального и физического комфорта, который будет удовлетворять потребностям большинства. Пространство мастерской должно включать хорошее освещение, наличие открытых и закрытых мест для хранения инвентаря. Важно обеспечить доступ к инструментам.

В работах Е. В. Неумоляевой – Колчеданцевой отмечены основные показатели пространственной среды и ее компонентов: «...эстетика оформления интерьера университета, отдельных аудиторий, внутренний

интерьер; наличие аудиторий, оборудованных для проведения занятий в интерактивной форме; наличие и качество компьютерной техники и функционального оборудования; доступ к образовательным порталам, хранилищам информации, базам данных; качество библиотечного фонда...» [7, с. 115].

Художественное оформление – это ключевой аспект дизайна, который позволяет придать предметам и пространствам уникальный облик, выразительность и гармонию. Помимо интерьера художественное оформление активно используется в декоративных изделиях и предметах искусства, а также в архитектуре. Основная задача – объединить стиль, эстетику и художественное мастерство, подчеркнуть индивидуальность и выразительность изделий, а также функциональность и практичность. Важно чтобы этот процесс был комплексным. Интерьеры учебных аудиторий и мастерских должны соответствовать определенным требованиям. К ним можно отнести гигиенические и экологические требования, методические, эргономические.

Эстетика и дизайн учебной мастерской влияют не только на визуальное восприятие, но и на психологический комфорт, мотивацию учащихся и эффективность обучения. Выделяют следующие ключевые аспекты оформления [5, с. 112].

1. Цветовая гамма. Нейтральные тона (белый, серый, бежевый) – создают спокойную рабочую атмосферу; акценты в зонах активности (синий, зеленый, оранжевый) – помогают выделить важные элементы; избегать агрессивных цветов (ярко – красный, кислотные оттенки) – они могут утомлять.

2. Освещение и визуальный комфорт. Естественный свет – большие окна (но без бликов на рабочих поверхностях). Искусственное освещение (LED – панели, точечные светильники, трековые системы). Локальная подсветка рабочих зон (например, над верстаками, станками). При этом важно отсутствие теней в зонах работы с инструментами.

3. Наглядные материалы и инфографика. Схемы, инструкции, плакаты – размещаются на стенах в зоне видимости. Цветовое кодирование (например, для разных типов инструментов). Стил ь оформления – минимализм, четкость, удобочитаемость. Так, например, правила безопасности – крупно, с пиктограммами. Технологические карты – пошаговые схемы работ. QR – коды – ссылки на видеоинструкции.

4. Мебель и оборудование. Эргономичные формы – скругленные углы, регулируемые стулья/столы. Модульность – возможность перестановки под разные задачи. Открытое хранение (перфорированные панели, магнитные держатели). В современном оформлении вводятся стеклянные перегородки (визуальная открытость + защита от шума/пыли). Мобильные стенды и трансформируемые столы. [8, с. 94].

5. Безопасность через дизайн. Четкие визуальные деления зон (например, красная линия у опасного оборудования). Антискользящие покрытия на полу.

Современный интерьер объединяет в себе достижения науки и техники, живопись и декоративно – прикладное искусство, таким способом оказывает влияние на предметную среду, формируя эстетику в жизни человека. Разработка интерьера – это комплексный процесс, направленный на создание функционального, эстетичного и комфортного пространства. Он включает несколько ключевых этапов:

1) планирование и концепция: анализ потребностей, определение стили интерьера (минимализм, лофт, классика, скандинавский и т. д.), разработка концепции (цветовая гамма, материалы, освещение);

2) проектирование: обмеры и планировка помещения (с учетом конструктивных особенностей), зонирование пространства (деление на функциональные зоны), разработка чертежей (план расстановки мебели, электрика, освещение, сантехника), 3D – визуализация (фотореалистичные изображения будущего интерьера);

3) подбор материалов и отделки: выбор напольных покрытий (паркет,

ламинат, плитка, ковролин), отделка стен (обои, краска, декоративная штукатурка, панели), потолки (натяжные, подвесные, покраска);

4) мебель и декор: подбор мебели (встроенная, модульная, авторская), выбор декора (картины, зеркала, вазы, светильники), акценты (растения, арт – объекты, текстиль);

5) освещение: естественное и искусственное освещение, основное, акцентное, декоративное, подбор светильников (люстры, бра, торшеры);

6) авторский надзор и реализация: контроль за выполнением работ (ремонт, отделка, расстановка мебели), корректировка при необходимости.

Проектирование художественных мастерских и учебных аудиторий выполняется в несколько этапов, при этом важно учитывать основные факторы: эстетика, функциональность, удобство и безопасность. Можно выделить основные элементы: функциональное распределение зон, эстетику, эргономику, систему водоснабжения, наличие инфраструктуры [40, с. 72].

К функциональному распределению зон, функциональному зонированию можно отнести распределение учебных аудиторий: мастерских, лекционных аудиторий, выставочных зон в зависимости от специфики и назначении. Особое внимание следует уделить выбору материалов. Использование экологически чистых и натуральных материалов способствует созданию благоприятных условий для работы. Выбор цветовой гаммы позволяет создать комфортную и продуктивную атмосферу, создают гармоничное пространство.

Особую роль оказывает эргономика. Творческий процесс изготовления и росписи изделий, занимает достаточно большое количество времени, поэтому важно создать комфортные условия труда. Необходимо уделить внимание подбору мебели, что способствует удобству и комфорту при длительной работе. Температурный режим и отсутствие посторонних звуков будут способствовать сосредоточенности в работе. Освещение также должно соответствовать требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.

Свет в помещении должен быть распределен равномерно, и при

необходимости должен быть дополнен искусственным освещением. Выделяют несколько видов освещения. Многоуровневое освещение включает в себя общее (естественное), местное (искусственное) и акцентное освещение. Регулируемое освещение представляет собой искусственное освещение, уровень яркости электроприборов регулируется в зависимости от характера выполняемой работы и времени суток. Специальное освещение предполагает наличие осветительных приборов с разным спектром света.

При проектировании мастерских и учебных аудиторий стоит уделить внимание требованиям СанПин по наличию раковин с водой для промывки кистей и других инструментов, и систем для удаления сточных вод, для удаления химических отходов. Спроектированные помещения должны отвечать необходимым правилам безопасности. В аудитории обязательно наличие системы оповещения противопожарной защиты, а также наличие эвакуационного выхода. Кроме этого необходимо создать условия для людей с ограниченными возможностями здоровья [10, с. 34].

В настоящее время особая роль отводится цифровым технологиям. Современные уроки строятся с применением различного оборудования: проектор, интерактивные доски, планшеты, наличие доступа к интернету, цифровое оборудование. Современные технологии значительно расширяют возможности обучения, делая процесс более наглядным, безопасным и творческим.

Современные технологии делают обучение более доступным, безопасным и креативным. Они позволяют сочетать традиционные техники с цифровыми инструментами, что особенно важно для вовлечения молодого поколения.

Таким образом современное проектирование учебных мастерских включает в себя огромное количество требований, предъявляемых к качеству образования, которые способствуют не только развитию необходимых умений и навыков, но и обеспечивают безопасность во время работы. Успешное проектирование может значительно повысить уровень художественного

образования и способствовать развитию творческого потенциала учащихся. Планировка должна учитывать специфику художественных дисциплин. Хорошо спроектированная учебная мастерская должна быть безопасной, функциональной и адаптированной под образовательные задачи. Важно учитывать, как текущие потребности, так и возможность модернизации в будущем.

Список литературы

1. Алексеев, А. Г. Дизайн – проектирование: учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Алексеев. 2 – е изд. Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 90 с.
2. Быстрова, Т. Ю. Философия дизайна: учеб. – метод. пособие / Т. Ю. Быстрова. – 2 – е изд., перераб. – Екатеринбург : Изд – во Урал. ун – та, 2015. – 128 с.
3. Грашин, нА. А. Методология дизайн – проектирования элементов предметной среды. Учеб. пос. М.: Архитектура, 2004 г. –63 с.
4. Елисеенков, Г. С., Мхитарян, Г. Ю. Дизайн – проектирование [Текст]: учеб. пособие / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. – Кемерово: Кемеров. гос. ин – т культуры, 2016. – 150 с.: ил.
5. Корнилов, И. К. Основы технической эстетики : учебник и практикум для вузов / И. К. Корнилов. – 2 - е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 158 с.
6. Кузина, Е. А. Дизайн интерьера общественного пространства: учебник для вузов / Е. А. Кузина. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 121 с.
7. Нуемоляева – Колчеданцева, Е. В. Развивающий потенциал образовательной среды психолого – педагогического вуза // Педагогическое образование и наука, – 2015 – № 1 – С. 115 – 119
8. Одегов, Ю. Г. Эргономика : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. – Москва : Издательство Юрайт, 2025. – 157 с.

9. Паршина, Е. С. Основные этапы дизайн – проектирования учебных аудиторий вуза / Е. С. Паршина, М. Н. Марченко. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 2 (106). – С. 1058 – 1060
10. Чернова, О. В. и др. Проектирование образовательной среды: учеб. пособие / О. В. Чернова, И. Г. Шендрик, – Екатеринбург: Изд – во ГОУ ВПО, 2006. – 93 с.
11. Шокорова, Л. В. Дизайн – проектирование: стилизация: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. – 2 – е изд., перераб. и доп. Москва, 2024. – 74 с.