А.В. Рыжов

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ДЛЯ ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Сегодня, в постиндустриальное время, требуется иначе посмотреть на методику преподавания изобразительного искусства, так как, наряду с классическими видами художественного творчества, давно уже существует самостоятельное — дизайн. Дизайн, безусловно, является одной из наиболее эффективных форм эстетического воспитания в том синтетическом русле, которое осознано как ведущая тенденция нового этапа развития образования. Дизайн как проектную деятельность определяет научная дисциплина — техническая эстетика, которая изучает принципы и методы художественного конструирования, проблемы профессионального творчества и мастерства дизайнера.

Today, in post-industrial time, it is required to look differently at the methodology of teaching fine arts, since, along with classical forms of artistic creation there is some separate thing there — design. Design, of course, is one of the most effective forms of aesthetic education, in that synthetic channel, which is realized as the leading trend of a new stage in the development of education. Design as a project framework determines the scientific discipline — technical aesthetics, which studies the principles and methods of artistic design, the problems of professional creativity and designer's mastery.

Ключевые слова: дизайн, методика преподавания, изобразительное искусство, проектирование.

Keywords: design, methodology of teaching, fine arts, project framework.

Основы всестороннего развития человека закладываются в раннем возрасте. Интеллектуальное развитие не может быть полноценным без эстетического воспитания! *«Нельзя растить полноценного человека без воспитания в нем чувства прекрасного...»* — с этой фразы Рабиндраната Тагора начинается львиная доля научной литературы об эстетическом воспитании. Но важно осознать, какие требования к эстетическому воспитанию предъявляются в современной системе образования. К активным формам эстетического воспитания следует отнести, в первую очередь, дизайн, связывающий в нераздельное целое целесообразность и красоту, техническое и эстетическое начала творческой деятельности. Педагогика определяет эстетическое воспитание как развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей. Основы самой сути эстетики переосмысливаются профессионалами, а время ставит новые задачи. Вместе с познанием красоты следует познавать и формы эстетической деятельности. Сегодня, в постиндустриальное время, требуется иначе посмотреть на методику преподавания изобразительного искусства, так как, наряду с классическими видами художественного творчества, давно уже существует самостоятельное — дизайн. Дизайн, безусловно, является одной из наиболее эффективных форм эстетического воспитания в том синтетическом русле, которое осознано как ведущая тенденция нового этапа развития образования. Дизайн как проектную деятельность определяет научная дисциплина — техническая эстетика, которая изучает принципы и методы художественного конструирования, проблемы профессионального творчества и мастерства дизайнера [1].

Практически каждое обсуждение проблем визуальной культуры, так или иначе, соотносится с вопросом подготовки творческих кадров, способных профессионально заниматься дизайном. Основным вопросом развития дизайна как профессии остается вопрос: какие начальные знания необходимы подрастающему поколению для успеха профориентационной работы?

Поиски новых путей и современных методов эстетического воспи-

Рисунок 1. Башня, которую делает ветер. 1989 год, Детская архитектурная студия «ЭДАС». Катя Крюченкова, 9 лет. Фото: Евгений Кулибаба. Источник: Интернет версия журнала «ELLE Decoration» www.elle.ru. 21 марта 2013
Рисунок 2. Детская архитектурная студия «ЭДАС». Источник: Журнал «Наглядная агитация». 1989. № 2. Статья «Рисуют дети»

тания — это основная цель создания учебных программ по дизайну для детей школьного возраста. Такая практика имеет свою историю. Еще в 1964–1967 годах в СССР в образовательный процесс школьников были внедрены первые экспериментальные программы с элементами технической эстетики. Ознакомление учащихся проводилось при изучении ряда основных предметов, во внеклассной и внешкольной работе, при изучении факультативного курса «Основы технической эстетики» [2, с. 27]. Еще один интересный экспериментальный опыт в обучении детей основам проектной деятельности был проведен в детской архитектурной студии ЭДАС, созданной в 1977 году в Москве. В этой студии дети учились основам композиционного, графического и проектного языка в возрасте от 6 до 15 лет. В программу студии входили учебные работы по архитектурной графике, черчению, проектированию, рисунку, макетированию и живописи с элементами цветоведения [3, с. 22] (рис. 1, 2).

В 1970-х годах формирование художественно-конструкторских понятий у детей закладывалось в специальных кружках «Юный дизайнер». Экспериментальные программы по дизайну для кружков различных возрастных групп разрабатывалась лабораторией художественного конструирования и моделирования при Центральной станции юных техников в Москве [4, с. 11]. Такая образовательная форма достигла рассвета в 1980-х годах. Кружки «Юный дизайнер» смогли полноценно

моделировать процесс обучения будущей профессии в высших учебных заведениях. Параллельно с этим, с 1982 года в систему профтехобразования вошел курс «Эстетическое воспитание» с элементами основ дизайна [5, с. 12]. Эти процессы стали предпосылками к дальнейшему развитию и внедрению основ дизайна в структуру общей образовательной среды. Но в 1990-х, в связи с изменением социально-экономических условий в стране, изменилась и структура образования. Кружки юных дизайнеров и экспериментальные творческие студии прекратили свое существование. Спустя лишь несколько десятилетий профессиональному сообществу удалось переосмыслить опыт советского периода и продолжить процесс внедрения образовательных программ для подготовки юных дизайнеров в систему профессионального образования. Данный опыт показывает значение экспериментальных инструментариев развития дополнительного образования детей в создании единой образовательной среды.

Сегодня мы видим массу противоречий в образовательной концепции, которые не позволяют выработать общую стратегию развития, направить процесс обучения в самоорганизующийся формат. Чтобы «отработать» ту или иную образовательную программу и подойти к самоорганизации учебного процесса, требуется как минимум «пятилетка». Прогнозировать развитие и определять систему невозможно без точной постановки цели и задач. Требуется сформировать оптимальные условия для безбарьерного образования молодежи, которые позволяли бы к окончанию средней школы гармонично встраиваться в дальнейший процесс обучения художественным и проектным дисциплинам в вузе. При этом современная реформа образования ставит множество вопросов перед профессиональным сообществом. Внедренная «европейская система» образования в России 2000-х годов не имеет длительной практики. Сложность формирования системы обучения дизайнеров обусловлена многозначностью самого дизайна как явления и различным пониманием его сущности, функции и задач теоретиками и практиками различных школ. К примеру, в художественно-промышленном образовании есть проблема не состыковки методических подходов: «базовая подготовка» в большинстве художественных школ России развивает лишь академические навыки и знакомит с приемами декоративно-при-

кладного творчества. В свою очередь, в высших учебных заведениях диплом «бакалавра» дизайна выдается после прохождения четырехгодичного обучения, притом, что год или полгода уходят на дипломную работу. Данного временного промежутка недостаточно для получения достойной дизайнерской квалификации, так как у большинства студентов нет базовой подготовки в специфике будущей профессии. В высших учебных заведениях опираются на базу знаний, которая была заложена ученику в школе. Ввиду этих причин, складывается ситуация, при которой студента дизайнерского факультета зачастую приходиться учить с «нулевой точки», и результат образования здесь вполне очевиден. Изменить существующий подход возможно только с развитием системы дополнительного образования в сфере обучения детей. Актуальность подготовки нового, молодого поколения дизайнеров, способных решать задачи технической эстетики, связана с вопросом: когда, с какого возраста можно начинать подготовку дизайнеров. Основатель знаменитой школы «Баухаус» Вальтер Гропиус считал, что развивать творческие способности следует уже в раннем возрасте.

На данный момент дизайн как вид творческой деятельности занимает ведущие позиции в сфере культуры и искусства. В обозримом будущем его роль и значение будут только усиливаться. Полноценная и всесторонняя подготовка будущих дизайнеров с самого раннего этапа развития личности становится сегодня важнейшей социальной задачей. Формирование пространственного мышления, развитие «глазомера», навыков ручной работы, изучения истории «визуальной культуры», способствующих изобразительной деятельности, в современных условиях не могут обойтись без знания основ проектной деятельности (дизайна), владения компьютерными программами и умения пользоваться цифровой техникой, поэтому становление учащегося как самостоятельно мыслящей творческой единицы возможно только при построении учебного процесса с учетом современных тенденций в мире дизайна и изобразительного искусства.

Учитывая изменения в области системы художественного и дизайнерского образования, в 2009 году при МГХПА им. С.Г.Строганова была открыта Детская академия дизайна. Это событие стало актуальным и своевременным ответом на реформы образования и явилось

Рисунок 3. Детская академия дизайна при МГХПА им. С.Г.Строганова, преподаватель Рыжов А.В.
Рисунок 4. «Свет Москвы» — объемно-пространственная композиция, 2014 г. Детская академия дизайна при МГХПА им. С.Г.Строганова, преподаватель Рыжов А.В.

фактором развития единой образовательной среды в области дизайна. С помощью внедрения оригинальных программ академии удалось сформировать оптимальные условия для безбарьерного образования молодежи, которые позволяют по окончании средней школы гармонично встроиться в дальнейший процесс обучения художественным и проектным дисциплинам в вузе. «Основы графики и рисунка», «Трансформация и стилизация формы», «Основы композиционного моделирования», «Выразительные средства живописи», «Пластическое моделирование» — это лишь небольшой перечень программ Детской академии, которые способствуют профориентационному ознакомлению с будущими формами обучения на кафедрах дизайна высших учебных заведений (рис. 3).

Педагогический состав Детской академия дизайна сформирован из ведущих преподавателей факультета дизайна МГХПА им. С.Г.Строганова. Профессионально ориентированная подготовка и обучение детей по современным методикам, которые включают в себя как академические, так и проектные дисциплины, образуют единую сбалансированную систему. Развитие проектного мышления и способностей к оригинальному художественному воплощению ученика являются приоритетными задачами для академии.

Концепция учебного процесса в Детской академии дизайна рас-

крывает проблемы подготовки общей базы знаний и ознакомление учащегося с основами профессии в сфере дизайна для последующего выбора целевого направления обучения в вузе.

Современный подход в обучении детей дал не только возможность освоить академические дисциплины, но и позволил проявить фантазию и индивидуальные творческие качества. Комплексный инновационный характер занятий в академии помогает выбрать ученику свой неповторимый путь в жизни и искусстве. В процессе обучения юных дизайнеров используются современные экспериментальные методики, позволяющие детям в полной мере изучить новаторские формы современного искусства. Задания формируются таким образом, чтобы ребенок не был скован жесткими рамками, а мог свободно проявлять свою фантазию и импровизировать. Учитывая детскую психологию и возрастные особенности учеников, особое внимание уделяется тому, чтобы весь образовательный процесс протекал ненавязчиво и носил развлекательно-игровой характер. *«Мы должны помнить, что детская потребность в игре ведет к эксперименту и изобретательству, этому источнику всех наук и всех искусств»*, — утверждал Вальтер Гропиус [6] (рис. 4).

В академии проходят обучение ученики трех возрастных групп: младших, средних и старших классов. Для каждой из групп создан индивидуальный курс обучения. Для детей младшего возраста 7–10 лет — курс «Образ и идея». Его главная цель заключается в развитии у ребенка образного восприятия окружающего мира, заложение основ особого творческого мышления. Программа построена на простых и доходчивых заданиях, при выполнении которых активизируется творческое начало пока еще только формирующейся личности. У детей появляется желание по-новому увидеть этот мир, понять некие начальные принципы его существования. Программа закладывает основы формирования важнейшего для творческой личности свойства — способности воплощать, пускай пока еще только на начальном уровне, креативные дизайнерские идеи. Ученики подросткового возраста 11–13 лет занимаются по программам курса «Идея и форма». Этот курс призван дать юным талантам возможность реализовывать свои художественные идеи, которые в этом возрасте становятся глубже и рациональнее. На занятиях ставятся вопросы не только образного содержания окружающего мира,

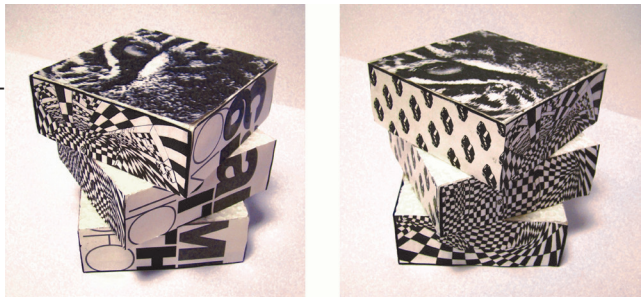

Рисунок 5. «Куб» — объемно-пространственная композиция. Анастасия Осадченко, 2012 г. Детская академия дизайна при МГХПА им. С.Г.Строганова, преподаватель Рыжов А.В.

но и общие принципы его формирования, связь между формой и содержанием любого предмета и явления. Наряду с усложнением теоретической части занятий, меняются практические задания. Акцент делается на получение всесторонних навыков изображения предметов и явлений окружающей среды, ученики осваивают разнообразные и оригинальные художественные техники рисунка, живописи, скульптуры и композиции. Для старшеклассников 14–16 лет в академии разработан курс «Концепция и дизайн». Основным отличием этого курса является его очевидная проектная направленность. Ученики получают знания, необходимые для осуществления совершенно особого вида деятельности, — дизайн-проектирования. Дизайнера отличает особый метод творческой работы, его проектная направленность, поэтому акцент в работе с учениками переходит от получения изобразительных навыков к формированию концептуального мышления, всестороннего и аналитического. Идет ознакомление с общими принципами дизайна как формирующего начала предметного мира, а все практические задания имеют проектный характер (рис. 5).

Разделенное на курсы обучение в Детской академии дизайна позволяет активизировать стимулы к творчеству учеников. Прохождение программы курсов «Образ и идея», «Идея и форма», «Концепция и дизайн» в Детской академии дизайна и последующее обучение в вузе на бакалавриате и далее в магистратуре свидетельствует о построении единой образовательной среды в области дизайна.

Одним из важных развивающих факторов образовательного процесса является участие учеников в различных выставках и конкурсах детского и юношеского творчества. Активное участие юных дизайне-

ров Детской академии дизайна в такого рода публичных мероприятиях моделирует процесс курсовых просмотров студентов. Многочисленные победы учеников в московских и всероссийских конкурсах доказывают высокую компетентность преподавательского состава и профессиональность методик и программ академии.

Увлечение детей школьного возраста дизайнерской деятельностью и ежегодный прирост поступающих в Детскую академию дизайна дает основание утверждать, что эту работу можно совершенствовать и развивать дальше.

А закончить хочется словами французского мыслителя Дени Дидро: «Нация, которая научит детей рисовать так же, как читать и писать, превзойдёт других в науке, в искусстве и ремесле».

Библиография:

1. Техническая эстетика / Соловьёв Ю.Б. // Струнино — Тихорецк. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М.Прохоров; 1969–1978, т. 25).

2. *Бирючевский И., Фишер М*. Изучение элементов технической эстетики в средней школе // Техническая эстетика. ВНИИТЭ. — 1968. — № 6.

3. *Кирпичев В*. Рисуют дети // Наглядная агитация: Сборник статей и материалов. — М., 1989. — Вып. 25.

4. *Кондратьев А.М*. Формирование художественно-конструкторских понятий у детей в кружках «Юный дизайнер» // Техническая эстетика. ВНИИТЭ. — 1978. — № 1.

5. *Зайцева Г.Н*. Круглый стол. Дизайн и эстетическое воспитание // Техническая эстетика. ВНИИТЭ. — 1986. — № 4.

6. *Гропиус В*. Воспитание архитектора и дизайнера // Границы архитектуры. — М.: Искусство, 1971.