

Давайте сделаем открытие!

Let Us Make an Innovation!

Зробімо відкриття!

Л. М. Поддубко

*Никопольский межшкольный центр трудового обучения
и технического творчества, Никополь, Украина*

Liliya Poddubko

Nikopol Interschool Center of Working Education and Technical Innovations, Nikopol, Ukraine

Л. М. Поддубко

*Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання
і технічної творчості, Нікополь, Україна*

Профессиональный дизайнер обобщает собственный опыт работы по внедрению дизайн-просвещения в общеобразовательной средней школе, представляет учебник для самой широкой аудитории начинающих – «Азбука дизайнера», а также предлагает оригинальную методику для системы внешкольного воспитания – кружок экодизайна.

A professional designer generalizes her experience in implementing design learning at a secondary school; makes a presentation of «The Designer's ABC», her handbook for a wide readership of beginners; and proposes original teaching methods for extracurricula training – a group of ecological design.

Професійний дизайнер узагальнює власний досвід впровадження навчання дизайну в загальноосвітній середній школі, презентує підручник для найширшої аудиторії початківців – «Абетка дизайнера», а також пропонує оригінальну методику для системи позашкільного виховання – гурток екодизайну.

Осведомленность в области дизайна стала сегодня необходимым элементом культуры современного человека. Знакомство с этим видом художественной деятельности должно начинаться еще в детстве, на стадии формирования эстетических потребностей и вкусов. **Дизайн** (англ. «проект, рисунок») – это особый вид изобразительного искусства, который создает, совершенствует предметное окружение. Не случайно немецкий философ Эммануил Кант назвал предметную среду «второй природой»: сегодня уже невозможно вообразить наше существование без элементарных вещей. Дизайн улучшает качество жизни людей.

О необходимости дизайн-образования в Украине речь идет еще с 80-х г.г. прошлого столетия. В 1989 г. в одной из общеобразовательных школ г. Харькова было введено обучение дизайну. Более года кафедрой дизайна Харьковского художественно-промышленного института (ныне это Государственная академия дизайна и искусства) проводился эксперимент по внедрению начального дизайн-образования в школе. Работа с детьми велась в рамках республиканской программы «Дизайн и школа». Преподавательским коллективом под руководством профессора академии, кандидата искусствоведения, члена Союза дизайнеров Украины Бойчука А. В. была разработана экспериментальная программа «Школа дизайна», которая имела двухуровневый характер внедрения: по сокращенному (шестилетнему) и полному (одинадцатилетнему) циклу обучения. Образовательная программа блок-дисциплины «Основы дизайна» была включена в школьное расписание, что составило 264 часа в год. Занятия проводились два раза в неделю по 2 часа. К сожалению, интересный опыт харьковчан так и остался на стадии эксперимента.

Однако идея создания начальной ступени дизайнерского образования, содержащая в доступной для детей форме принципы харьковской школы дизайна, пошла в массы. В начале 90-х г.г. в Украине активно начали открываться кружки дизайна не только в областных городах, но и на периферии. Этому способствовало и то, что слово «дизайн» стало модным, было у всех на слуху. Именно с 1991 г. в г. Никополе, что на Днепропетровщине, при Межшкольном центре трудового обучения и технического творчества начал свою работу кружок «Основы дизайна и изобразитель-

ной грамоты». Это был интереснейший период становления для меня лично, выпускницы Харьковского художественно-промышленного института, в качестве преподавателя дизайна. Благодаря незримому руководству моего Учителя, профессора Александра Васильевича Бойчука, я нашла главное дело своей жизни, которому служу все эти годы.

Моим творческим кредо в работе с учащимися стали слова профессора Ейшии Хино из Японии: «Дизайнерское образование детей – это не формирование потребителей, не инструктаж будущих дизайнеров. Его назначение – способствовать развитию будущих поколений, а если это так, то процессы проектирования являются более важными, чем его результаты». Методика обучения основам дизайна развивает у учащихся ассоциативное мышление, дизайнерский подход к объекту, стремление к поиску наиболее удачного решения для его разработки и изготовления, формирует навыки самообразования, расширяет кругозор, прививает эстетический вкус. Привлечение детей к изучению основ дизайна важно для воспитания как будущих профессионалов, так и потребителей продуктов этого вида человеческой деятельности.

С особым удовольствием хочу вспомнить опыт работы в обычной средней общеобразовательной школе. Во-первых, за то, что именно там мне представилась возможность усовершенствовать навыки педагогического рисунка. Во-вторых, благодаря пониманию со стороны администрации и коллег я получила широкую детскую аудиторию для своей творческой работы. Передо мной впервые стояла задача обучать не специально отобранную группу одаренных учеников (изостудия, изокружок), но заинтересовать одной программной темой целый класс. Было трудно, но очень пригодился опыт, когда акцент в работе делается на процесс, а не на результат. Работала с огоньком, но также с нарушением всех неизвестных мне классических методик преподавания. (Все-таки я – дизайнер!) Свои уроки изобразительного искусства я проводила как мини-спектакли, своеобразные аутотренинги. При этом очень часто дети одаривали меня настоящими шедеврами.

Первые свои открытия в области образования я сделала именно в школе. Это, во-первых, методическая разработка «История мировой культуры. Архитектура» – наглядное пособие для средней общеобразовательной школы: таблицы и информационный материал к ним (2000 г.). Идея данной методической разработки возникла во время изучения и внедрения в практику «Экспериментальной программы для средней общеобразовательной школы. Изобразительное искусство, 5-7 классы» авторов из г. Львова О. Д. Соронович и О. С. Печеняк. Данная Программа была в свое время рекомендована Комиссией по дисциплинам художественно-эстетического цикла Научно-методического Совета Министерства просвещения Украины (Протокол № 4 от 24. 06. 97 г.). В этой Программе впервые много внимания уделено такому древнейшему виду искусства, как архитектура, а визуальная информация по данному вопросу в школах отсутствует. Увлечшись идеей систематизации интересных и наиболее важных сведений по истории архитектуры, я разработала как наглядное пособие 8 таблиц (см. Приложение 1) и составила в помощь учителю информационное приложение к ним. Изданные в черно-белом варианте в формате А-1, таблицы будут доступны для приобретения каждой школой, а их использование на уроках истории, изобразительного искусства, черчения значительно повысит качество знаний учащихся. Кроме того, данные таблицы можно с успехом использовать при изучении культуроведческих дисциплин в специальных и высших учебных заведениях различного профиля, включая художественные, дополняя их более углубленными сведениями из истории архитектуры.

Первые опыты в области так называемого «мусорного дизайна» я проводила также на базе обычной школы. Веселым событием для учащихся 6-7 классов были уроки конструирования из подручных материалов – пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, старых фломастеров и пр. Лучшее всего детям удавались оригинальные игрушки: «Мадам Брошкина», жук «Микоша», пенал «Сороконожка», подвижная самоделка «Живчик» и др. Дети на практике изучали возможности материала, придумывали способы крепления отдельных деталей. При работе над конкретным проектом, например, «Елочная игрушка», требовалось предусмотреть возможность закрепления поделки на ветке, кроме обязательных условий – «пользы, прочности и красоты». Этот опыт заинтересовал центральное издательство Министерства просвещения и науки Украины: в 2002 г. журнал «Мистецтво та Освіта» опубликовал мою заметку «Дизайн в школе» и фотографии детских поделок на цветной вкладке (см. Приложение 2). Такая высокая оценка буквально окрылила меня, подтвердила правильность выбранного пути. Было даже письмо из глубинки с просьбой подробнее ознакомить с методикой. На тот период существовали только первые пробы.

Возможность поработать со старшими школьниками, учениками 10-11 классов, в стенах Коммунального внешкольного учебного заведения «Никопольский межшкольный центр трудового обучения и технического творчества» дала толчок для новых открытий. В 2004 г. в соавторстве с Отличником образования Украины, директором Межшкольного центра Чернявской Татьяной Ивановной была составлена Программа профильного обучения учащихся 10-12 классов общеобразовательной средней школы. Профиль: «Основы дизайна». Программа была разработана с целью развития национального дизайн-образования, курс на которое был определен Постановлением Кабинета Министров Украины (№ 39, от 20. 01. 97 г.) «О первоочередных мероприятиях по развитию национальной системы дизайна и эргономики и внедрение их достижений в промышленном комплексе, объектах жилищной, производственной и социально-культурной сферах».

Курс «Основы дизайна», как профиль трудового обучения, имеет не только образовательное, но также воспитательное и развивающее значение, как того требует «Национальная доктрина развития Украины в XXI веке». Главной идеей профильного образования учащихся 10-12 классов является не подготовка профессиональных дизайнеров, а формирование у школьников на широкой политехнической основе понятия про дизайн-деятельность, развитие умения воспринимать и оценивать качества предметного окружения, а также осознанно, грамотно формировать предметную среду. *Данная Программа охватывает три обучающие цели: формирование сознания, развитие практических навыков, ознакомление с теорией дизайна и его современным состоянием. Для изучения курса отводится 210 часов, которые запланированы на профильное обучение Государственным стандартом базового и полного среднего образования, что подтверждено постановлением Кабинета Министров Украины (№ 24 от 14. 01. 2004 г.). 60% учебного времени отведено на практическую деятельность.* Такое распределение в пользу практических занятий сделано с учетом общей перегрузки современных школьных программ теорией, тогда как, по известному выражению В. Сухомлинского, «... розум дитини – на кінчиках її пальців». Для современного этапа становления системы дизайн-образования необходимо проведение уроков, ориентированных не столько на достижение теоретической грамотности и усвоение технических навыков, сколько на развитие творческих способностей формирующейся личности, нестандартного мышления, эстетической и общей культуры учащегося.

Программа профиля «Основы дизайна» была своевременно отправлена на Всеукраинский конкурс образовательных программ и учебников, условия которого публиковались в газете «Освіта України» (№ 17 от 02. 03. 2004 г.). Также данная Программа принимала участие в III областной ярмарке «Педагогические достижения учителей Днепропетровщины – 2005». Главным своим достижением в этот период я считаю создание оригинальной методики преподавания основ дизайна, которую сегодня представляю вашему вниманию в виде популярного (доступного) учебника для начинающих – «Азбука дизайнера».

Несколько слов о моей книжке.

Не тратьте свое драгоценное время, если Вас не интересует модное слово ДИЗАЙН! Не читайте «Азбуку дизайнера», если Вы не собираетесь блеснуть эрудицией в кругу друзей! Отложите эту книгу, если Вы не желаете узнать ничего нового о своих настоящих способностях! Самое сложное учение может проходить с увлечением, но Вам не откроется эта истина, если Вы не ознакомились с содержанием «Азбуки дизайнера»!

В наши дни интерес к вопросам дизайна чрезвычайно велик. Однако широко распространены и ошибочные взгляды на содержание и формы такой работы. Часто они слишком упрощены либо, наоборот, оторваны от реальной практики. Одно бесспорно: время ДИЗАЙНА пришло и это прекрасно! Изучая основы дизайна с «Азбукой дизайнера», Вы не потеряете время зря!

«Азбука дизайнера» не только познакомит Вас с понятием «дизайн», с его историей, специальным языком, основными направлениями, но через практические задания научит грамотно применять свои знания и умения. Уже существуют хорошие программы по отдельным направлениям дизайна: интерьер, графика, моделирование одежды и прочее. «Азбука дизайнера» – это **первый учебник для начинающих** про ДИЗАЙН ВСЕГО! В ней систематизированы общие правила и понятия, а упражнения предусматривают несколько вариантов их использования. Книга щедро проиллюстрирована работами таких же «первопроходцев», как Вы!

«Азбука дизайнера» будет интересна и полезна широкому кругу читателей, пожелавших овладеть терминологией и навыками проектирования. Легкий и доступный стиль изложения поможет

даже начинающим быстро освоить основы дизайна, на примере проектирования некоторых несложных объектов пройти все стадии увлекательного и захватывающего процесса воплощения Вашего замысла сначала на бумаге, а затем и в материале.

В ходе выполнения упражнений Вам будет предложено что-то написать, что-то нарисовать, что-то начертить, что-то раскрасить. Кроме того, в каждом задании сделан акцент на направление в дизайне, где полученные навыки находят практическое применение. Работая над конкретной темой, Вы сможете лучше узнать свои вкусы и наклонности. Это позволит определить, в какой из областей дизайна Вы могли бы продолжить обучение и достигнуть самых ярких результатов.

После основного материала следует его краткое изложение с акцентом на самых важных моментах, а также словарь специальных терминов и вопросы по теме для самоконтроля. Старайтесь всегда на них отвечать не подглядывая!

Поскольку дизайн – это «сфера обслуживания», несомненным украшением «Азбуки» стали разнообразные занимательные тесты. Они помогут Вам в игровой форме овладеть «искусством нравиться», что будет очень полезно при общении с другими людьми.

«Азбука дизайнера» – это учебник, который хочется читать!

*Вас заинтересовала представленная информация? Вы имеете желание и возможность **участвовать в издании этого уникального учебника? Приглашаем Вас к сотрудничеству!***

Все вопросы по поводу сотрудничества можно решить, написав письмо по адресу e-mail: poddubko59@mail.ru

Открытие, ознаменовавшее для меня 2007 год, оказалось самым ярким и актуальным. Идея авторской Программы кружка экодизайна появилась в ходе выполнения «Комплексной программы художественно-эстетического воспитания учащихся в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях» (Приказ Министерства просвещения и науки Украины и Академии педагогических наук Украины № 151/11 от 25. 02. 2004 г.). Соавтором этой оригинальной методики является Заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, доцент кафедры дизайна Запорожского национального технического университета Демиденко Александр Иванович. Большое влияние на создание программы именно такой направленности оказало знакомство авторов с деятельностью Международного экологического движения «Clean Up the World» – «Сделаем Чистым Мир» и его подразделения «Чистая Украина – чистая Земля».

Экология – это наука о живых организмах и о том, как они сосуществуют в природе. Интенсивная деятельность человечества по созданию комфортных условий существования уже привела к нарушению экологических связей, истощению природных ресурсов, загрязнению окружающей среды.

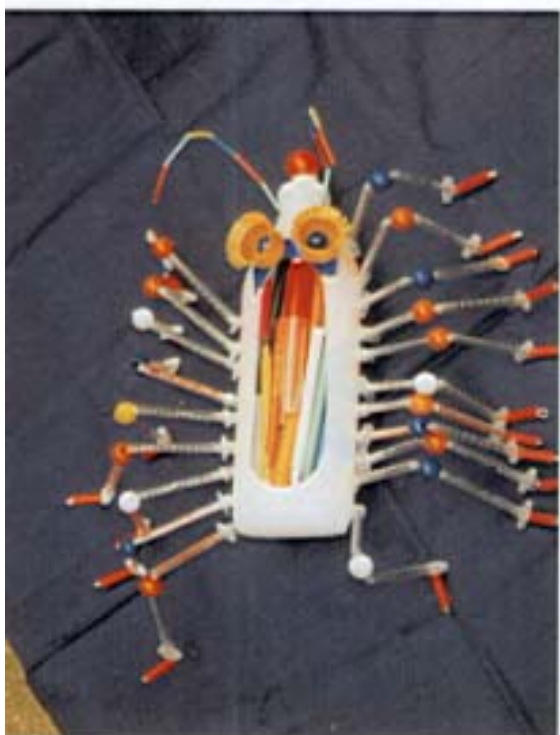
Сегодня важнейшая роль в преобразовании искусственного окружения человека принадлежит дизайну. Дизайн – это художественная деятельность, связанная с организацией предметной среды на принципах красоты и целесообразности. **Экодизайн – современное направление в дизайне, нацеленное на вторичную переработку уже использованных продуктов дизайна** (сформулировано авторами Программы). Программа кружка экодизайна предполагает создание учащимися полезных самоделок из подручного материала, то есть использование в качестве сырья вещей и предметов, которые обычно подлежат утилизации. В отличие от существующих программ для кружков дизайна, акцент делается на воспитание у детей способностей именно к утилитарному познанию мира с последующим его преобразованием. Перерабатывая, используя в новом качестве старые вещи, дети одновременно учатся бережливому отношению к окружающей среде, противостоять загрязнению своего дома, двора, города. Умение сделать полезную и красивую поделку из «мусора» – это проявление определенного мастерства, фантазии и художественного вкуса. Сегодня никого уже не смущает выражение «мусорный дизайн».

Дети от рождения подготовлены к занятиям дизайном – они лишены присущей взрослым «скованности». Целью обучения по Программе кружка экодизайна является не простое овладение элементами проектирования, а высвобождение скрытых в ребенке возможностей, сила которых в обычных условиях остается незадействованной. При этом ученик легко и естественно социализируется, усваивает принципы добра, человечности, разумного отношения к природе и окружающей искусственной среде. Одновременно он учится очень дефицитному в нашем мире умению самостоятельно ставить и решать вопросы.

Роботи гуртківців м. Нікополя

Образцы детских поделок, которые были напечатаны в журнале
«Мистецтво та Освіта», № 2, 2002 г., г. Киев.
Это «Мадам Брошкина», «Страусенок», «Сороконожка», «Живчик»