МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1»

ТЕМА ПУБЛИКАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ДИЗАЙН - ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИРОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ №1 Г.КИРОВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Разработал:

Преподаватель

в области изобразительного искусства

«Дизайн», «Живопись»

высшей категории

Мамичева Ольга Николаевна

Киров Калужская область

2025 г.

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ДИЗАЙН - ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИРОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ №1 Г.КИРОВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дизайн, возникший как ответ на индустриализацию, быстро вышел за рамки простого оформления промышленных изделий. Он стал самостоятельной областью, интегрирующей в себе эстетические, функциональные и эргономические принципы. Дизайн стремится не только удовлетворить утилитарные потребности, но и создать гармоничное взаимодействие между человеком и окружающей средой.

Первые проявления дизайна были связаны с попытками придать массовой продукции индивидуальность и художественную ценность. Мастера и художники, ранее работавшие в сфере ремесленного производства, начали применять свои навыки и знания для улучшения внешнего вида и удобства использования промышленных товаров.

С течением времени дизайн эволюционировал, охватывая все новые области человеческой деятельности. От проектирования мебели и одежды до разработки графического интерфейса и цифровых продуктов, дизайн стал неотъемлемой частью современной жизни.

Сегодня дизайн – это мощный инструмент, способный формировать общественное мнение, влиять на потребительское поведение и определять визуальную культуру. Он играет ключевую роль в создании инновационных продуктов и услуг, способствующих развитию экономики и повышению качества жизни.

В настоящее время обучение основам дизайн проектирования сосредоточено в основном в учреждениях дополнительного образования. Их миссия заключается в том, чтобы значительно углубить и расширить знания о дизайне, выйдя за рамки традиционных уроков по рисованию и технологии.

Роль учреждений дополнительного образования становится всё более значимой. Они создают условия для того, чтобы дети могли активно участвовать в современном техническом прогрессе и развиваться в ногу со временем. Чтобы стать профессиональным дизайнером, необходимо не только уметь рисовать, но и обладать развитым пространственным мышлением. Также важны навыки черчения, макетирования и моделирования.

Для успешной работы в этой сфере необходимы глубокие знания истории предметной культуры, а также теоретических основ рисунка, композиции, теории цвета и декоративно-прикладного искусства. Все эти дисциплины помогают сформировать дизайнерское мышление — ключевое качество, необходимое для успешной карьеры.

Изучая процесс проявления дизайнерского мышления, можно выделить его основные качества:

* системность;

* вариативность;

* рациональность;

* целесообразность;

* чувство стиля.

В зависимости от того, насколько развиты эти качества, можно выделить три уровня дизайнерского мышления:

* стихийное;

* элементарное;

* системное.

Первый уровень – стихийное, неуправляемое дизайнерское мышление – возникает ещё до начала систематического обучения дизайну. Оно формируется под влиянием социальных условий, индивидуальных способностей и жизненного опыта каждого ученика. Для этого уровня характерны бессистемность и отсутствие стремления к разнообразию. Задача педагога – как можно скорее помочь ученикам преодолеть эти черты, так как они существенно тормозят творческое развитие.

Второй уровень – элементарное дизайнерское мышление – развивается у учеников благодаря целенаправленной работе педагога. Педагог помогает им правильно ставить задачи по гармоничному и целесообразному преобразованию среды, а также искать эффективные способы их решения.

Третий уровень – системное дизайнерское мышление – достигается на основе более глубокого развития таких качеств, как осознанное управление умственными операциями, классификация и абстрагирование.

Переход от одного уровня мышления к другому осуществляется по мере накопления теоретических знаний об истории развития материальной сферы человеческой деятельности и овладения разнообразными способами и техниками формообразования.

Уже несколько лет я являюсь преподавателем художественного объединения по направлению "Дизайн". За это время у меня накопился интересный опыт в области методики преподавания и развития дизайнерского мышления у детей. Мы работаем по пятигодичной и восьмигодичной дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Дизайн» для учеников разных возрастов, основанная на опыте отечественных авторов. Данная программа призвана решить сразу несколько ключевых задач: образовательных, развивающих и воспитательных.

Главная цель обучения дизайну — сформировать активную личность, способную творчески преобразовывать окружающий мир, опираясь на знания о красоте и функциональности.

В первой части программы мы изучаем базовые элементы и принципы дизайна. Эти знания являются основой для всех видов творческой деятельности и помогают нам осознанно преобразовывать окружающий мир. Они также являются необходимыми для овладения профессиями в области дизайна.

К основным элементам дизайна относятся линия, форма, фигура, объем, цвет, пространство, текстура и фактура. В основе дизайна лежат принципы ритма, баланса, гармонии, акцента, пропорции и масштаба.

Чтобы освоить каждый элемент, проводятся теоретические и практические занятия. На них обучающиеся знакомятся с вариантами и правилами использования элементов и принципов в творческой деятельности. В ходе обучения происходит переход от плоскостного мышления к объёмному, что необходимо для понимания законов создания глубинно-пространственных композиций.

В ходе проектной деятельности обучающиеся знакомятся с основными этапами работы и создают собственные творческие проекты, в которых они должны применить и раскрыть все ключевые элементы и принципы дизайна, а также проработать все этапы формообразования.

Успех проектной деятельности во многом зависит от индивидуальных способностей каждого обучающегося. При разработке заданий необходимо учитывать, что эти способности развиваются неравномерно у учащихся с разным уровнем интеллектуального развития.

Результативность проектирования во многом определяется знаниями методов, позволяющих создать красивую и функционально полезную вещь. Эти знания помогают обучающимся ориентироваться в творческом процессе и последовательно решать творческие задачи.

Программа реализуется с 2022 года. Результатом обучения по этой программе стало участие обучающихся в областных и всероссийских конкурсах.

В процессе обучения основам дизайна программа постоянно развивается и дополняется. В связи с современными тенденциями в обществе необходимо детально изучить различные направления дизайнерской деятельности.

Обучение основам дизайн проектирования в рамках дополнительного образования в Кировской детской школе искусств №1 г. Кирова Калужской области позволяет юным талантам раскрыть свой творческий потенциал и получить востребованные навыки. Программа построена таким образом, чтобы дети не только освоили базовые принципы композиции, цветоведения и типографики, но и научились применять их на практике, создавая собственные проекты.

В процессе обучения используются современные методики, включающие как традиционные техники рисования и графики, так и работу с цифровыми инструментами. Учащиеся знакомятся с различными направлениями дизайна, от графического и веб-дизайна до дизайна интерьера и одежды, что позволяет им определиться со своими интересами и выбрать дальнейшую специализацию.

Особое внимание уделяется развитию креативного мышления и умению генерировать оригинальные идеи. Обучающиеся учатся анализировать тренды, понимать потребности целевой аудитории и создавать визуально привлекательные и функциональные решения. Практические занятия, мастер-классы и участие в реальных проектах позволяют закрепить полученные знания и приобрести ценный опыт.

Программа обучения также включает изучение истории искусств и дизайна, что позволяет ребятам понимать контекст современной визуальной культуры и черпать вдохновение из богатого наследия прошлого. Развитие навыков презентации и коммуникации помогает будущим дизайнерам эффективно представлять свои идеи и работать в команде.

Учебный процесс построен таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциал каждого обучающегося и помочь ему стать востребованным и конкурентоспособным специалистом в динамичном мире дизайна. Индивидуальный подход к обучению и поддержка опытных преподавателей создают благоприятную атмосферу для творчества.

Выпускники обладают всеми необходимыми знаниями и навыками для успешной карьеры в различных областях дизайна, таких как графический дизайн, веб-дизайн, дизайн архитектуры и интерьера, промышленный дизайн и другие. Они готовы к решению сложных задач и созданию инновационных продуктов, которые будут востребованы на рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. М., 2001

2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. - М., Европа, 2006

3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., Книжный дом «Университет», 2010

4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., Гардарики, 2007

5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008 6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. 2-е изд. уточненное и доп. М., АСТ: Астрель, 2007 7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. пособие. М., ИМДТ, 2007