

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Городской центр развития дополнительного образования

Курсы повышения квалификации
«Организация детского дизайн-образования»

Аттестационная работа

РАЗРАБОТКА СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ
ДЕТСКОГО ДИЗАЙН-ЦЕНТРА ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
в журнале об искусстве для школьников, учителей, родителей
«Введенская сторона»

Автор:

Левиаш Ольга Викторовна

заведующий сектором отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
педагог дополнительного образования

Куратор:

Корнева Галина Михайловна

руководитель ГУМО педагогов дополнительного образования
по направлению «дизайн»,
педагог дополнительного образования

Санкт-Петербург
2018

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	2
Цель и задачи работы	2
Описание работы.....	3
Заключение	3
Приложение 1	4
Приложение 2	8
Список литературы.....	33

ВСТУПЛЕНИЕ

Более одиннадцати лет Детский дизайн-центр Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных сотрудничает с журналом для школьников, учителей и родителей «Введенская сторона». С 2007 года практически в каждом номере мы публиковали статьи, представлявшие ту или иную образовательную программу Дизайн-центра, отдельное задание или проект.

Мы не предполагали, что наше сотрудничество с журналом станет таким долгим. Поэтому у нас не было какого-то определенного плана, общей концепции представления информации на страницах «ВС» – мы не старались изложить все последовательно и системно, а создавали публикации на темы, которые нас больше всего вдохновляли.

Некоторые образовательные программы центра представлены достаточно полно – с описанием всех принципиально важных тем и упражнений, другие – только отдельными наиболее интересными заданиями, рассмотренными зато гораздо подробнее. Объем публикаций тоже варьировался от одного разворота до целых пяти. За одиннадцать лет авторами и соавторами статей стали десять педагогов Дизайн-центра. Чья-то статья была посвящена проекту, выполненному под его руководством, чья-то – разработанному им отдельному авторскому заданию.

В конечном итоге в 38-ми публикациях нам удалось так или иначе представить практически всю комплексную образовательную программу центра.

Являясь руководителем Дизайн-центра и практически с самого начала отвечая за его издательскую деятельность, я занималась подбором материалов, вёрсткой и допечатной подготовкой всех этих статей в сотрудничестве с авторами комплексной образовательной программы С.А.Таланкиным и С.В.Ленцкой и авторами отдельных программ, заданий и проектов.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Основная цель данной работы – создание методического пособия, представляющего многолетний опыт работы Детского дизайн-центра ГБНОУ «СПб ГДТЮ» в области детского дизайн-образования и знакомящего с нашими методами преподавания и наиболее эффективными педагогическими технологиями.

Для этого в разработанном издании все статьи, опубликованные в различных номерах журнала «Введенская сторона», собраны вместе, систематизированы и расположены в порядке, максимально соответствующем структуре комплексной образовательной программы. Дизайн и содержание разворотов сохранены полностью, включая колонцифры (уникальные номера страниц) каждого номера «ВС» и даже полное название образовательного учреждения (СПб городского Дворца творчества юных), частью которого мы являемся, 5 раз менявшееся за эти годы!, фигурирующее в заголовках нашей рубрики, что даёт некую историческую ретроспективу.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Обрезной формат издания – 205х280 мм, объём – 220 страниц.

Кроме основного материала (38-ми методических статей) для удобства читателей и лучшего понимания он предваряется вступительными статьями авторов, проводивших работу по подготовке большей части публикаций – Светланы Ленцкой, являющейся автором комплексной образовательной программы и большей части программ, входящих в её состав, и Ольги Левиаш – автора данного курсового проекта, соавтора всех статей, размещённых в «ВС», занимавшейся подготовкой материалов, вёрсткой и дизайном разворотов и их подготовкой к печати, а также главного редактора журнала Николая Локотькова. Во вступительной части сборника также размещено краткое описание Детского дизайн-центра, структуры его образовательного процесса и его комплексной образовательной программы, рассчитанной на 9 лет обучения. Содержание, помещенное в начале издания, поможет читателям быстро и легко найти материал по интересующей теме.

Работа над курсовым проектом включала в себя:

1. Систематизацию уже имеющегося материала (статей).
2. Написание вступительных статей.
3. Разработку дизайна и вёрстку разворотов вступительной части.
4. Создание оригинал-макета сборника, объединяющего уже имеющийся и новый материал.

Ниже в Приложении 1 приводится список всех публикаций с указанием авторов, тем и номеров журнала, в которых они размещены, а в Приложении 2 – примеры разворотов будущего издания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы знаем, что наши статьи всегда были востребованы и пользовались большой популярностью среди читателей «Введенской стороны», наших коллег, учеников и их родителей. Теперь же, собранные все вместе в одном издании, они представляют собой уникальное методическое пособие, которое будет полезно широкой аудитории, связанной с дизайном и дизайн-образованием: педагогам, учителям, всем, кто преподаёт дизайн в самых разнообразных учреждениях, студиях, вузах, и конечно же, самим учащимся и их родителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список публикаций Детского дизайн-центра ГБОУ «СПБ ГДТЮ» в журнале об искусстве для школьников, учителей, родителей «Введенская сторона»

1. **«О Детском дизайн-центре», «Мастер-класс “Рождение Огня”».**
«Введенская сторона», №1 (20), 2007.
Авторы статей, дизайн: С.В.Ленцкая, С.А.Таланкин, О.В.Левиаш, О.А.Костюченко.
2. **«Коллаж».**
«Введенская сторона», №2 (21), 2007.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
3. **«Проект авторского шрифта».**
«Введенская сторона», №3 (22), 2007.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
4. **«Графическое переложение коллажа».**
«Введенская сторона», №4 (23), 2007.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
5. **«Логотип имени».**
«Введенская сторона», №1 (24), 2008.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
6. **«Фирменный стиль на основе логотипа имени».**
«Введенская сторона», №2 (25), 2008.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
7. **«Бумажная пластика».**
«Введенская сторона», №3 (26), 2008.
Авторы статьи, дизайн: Г.М.Корнева, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
8. **«Бумажная пластика: рельеф и скульптура».**
«Введенская сторона», №4 (27), 2008.
Авторы статьи, дизайн: Г.М.Корнева, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
9. **«Бумажная пластика: витраж и ступенчатые рельефы».**
«Введенская сторона», №1 (28), 2009.
Авторы статьи, дизайн: Г.М.Корнева, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
10. **«Станковая графика: гравюра на картоне».**
«Введенская сторона», №2 (29), 2009.
Авторы статьи, дизайн: Л.М.Литвинова, А.А.Веселов, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.

11. **«Станковая графика: создание печатных форм на основе разнообразных элементов».**
«Введенская сторона», №3 (30), 2009.
Авторы статьи, дизайн: Л.М.Литвинова, А.А.Веселов, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
12. **«Рисунок и графика».**
«Введенская сторона», №4 (31), 2009.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
13. **«Практическое цветоведение».**
«Введенская сторона», №1 (32), 2010.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
14. **«Живопись».**
«Введенская сторона», №2 (33), 2010.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
15. **«Выразительные элементы живописи».**
«Введенская сторона», №3 (34), 2010.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
16. **«Графический практикум».**
«Введенская сторона», №4 (35), 2010.
Авторы статьи, дизайн: Н.К.Рыжикова, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
17. **«25 лет Детскому дизайн-центру».**
«Введенская сторона», №1 (36), 2011.
Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
18. **«25 лет Детскому дизайн-центру» (часть 2).**
«Введенская сторона», №2 (37), 2011.
Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
19. **«Космическое путешествие».**
«Введенская сторона», №3 (38), 2011.
Авторы статьи, дизайн: Е.А.Ковалёва, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
20. **«Проект светильника».**
«Введенская сторона», №4 (39), 2011.
Авторы статьи, дизайн: И.Д.Герц, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
21. **«Фигуративная композиция: начинаем с линии».**
«Введенская сторона», №1 (40), 2012.
Авторы статьи, дизайн: И.Д.Герц, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
22. **«Фигуративная композиция: изображаем и komponуем предметы».**
«Введенская сторона», №2 (40), 2012.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.

23. **«Фигуративная композиция: невидимое через видимое».**
«Введенская сторона», №3 (41), 2012.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
24. **«Новый год: символ года».**
«Введенская сторона», №4 (42), 2012.
Авторы статьи, дизайн: Г.М.Корнева, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
25. **«Выразительные свойства композиции».**
«Введенская сторона», №1 (43), 2013.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
26. **«Выразительные свойства композиции: характер движения и ритм».**
«Введенская сторона», №2 (44), 2013.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
27. **«Графические преобразования».**
«Введенская сторона», №3 (45), 2013.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
28. **«Сочиняем и иллюстрируем».**
«Введенская сторона», №1 (47), 2014.
Авторы статьи, дизайн: Е.А.Ковалёва, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
29. **«Постер: музыкальная и киноафиши».**
«Введенская сторона», №2 (48), 2014.
Авторы статьи, дизайн: Д.С.Таланкин, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
30. **«Надо изобретать велосипед?».**
«Введенская сторона», №3 (49), 2014.
Авторы статьи, дизайн: И.Д.Герц, О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.
31. **«Искусство солнечных часов».**
«Введенская сторона», №1 (51), 2015.
Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, В.И.Дмитриев, Г.М.Корнева.
32. **«Графика на объёме: восприятие формы».**
«Введенская сторона», №2 (52), 2015.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
33. **«Графика на объёме: идеи, образы, ассоциации».**
«Введенская сторона», №3 (53), 2015.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.
34. **«Графика на объёме: упаковка и вырезка».**
«Введенская сторона», №4 (54), 2015.
Авторы статьи, дизайн: С.В.Ленцкая, О.В.Левиаш.

35. «30 лет Детскому дизайн-центру Сергея Таланкина».

«Введенская сторона», №1 (55), 2016.

Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.

36. «Детскому дизайн-центру Сергея Таланкина 30 лет».

«Введенская сторона», №2 (56), 2016.

Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, С.В.Ленцкая.

37. «Геометрические фигуры и формы».

«Введенская сторона», №3 (57), 2016.

Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, Г.М.Корнева, С.В.Ленцкая.

38. «Природные формы».

«Введенская сторона», №2 (60), 2017.

Авторы статьи, дизайн: О.В.Левиаш, Г.М.Корнева, С.В.Ленцкая.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примеры разворотов сборника публикаций

ОЛЬГА ЛЕВИАША руководитель Детского дизайн-центра С.Таланкина, Почётный работник сферы образования РФ, член Союза дизайнеров России ОБ ИЗДАНИИ Это издание – итог одиннадцатилетнего сотрудничества и со-творчества Детского дизайн-центра с журналом «Веденская сторона». С 2007 года практически в каждом номере мы публиковали статьи, представлявшие ту или иную образовательную программу Детский-центра, отдельное задание или проект. Поначалу мы не предполагали, что наше сотрудничество с журналом станет таким долгим, а дружба с его главным редактором Николаем Локотковым – такой крепкой. Поэтому у нас не было какого-то определенного плана, общей концепции представления информации на страницах «ВС» – мы не старались изложить все последовательно и системно, а просто, следуя интуиции, велению сердца и внутреннему голосу, создавали публикации на темы, которые нас больше всего вдохновляли. Некоторые образовательные программы представлены достаточно полно – с описанием всех принципиально важных тем и упражнений, другие – только отдельными наиболее интересными заданиями, рассмотренными более подробно. Объём публикаций тоже варьировался от одного разворота до целых пяти. За одиннадцать лет авторами и соавторами статей стали десять педагогов Детский-центра. Чья-то статья была посвящена проекту, выполненному под его руководством, чья-то – разработанному им отдельно авторскому заданию. В конечном итоге в 28-ми публикациях нам удалось так или иначе представить практически всю комплексную образовательную программу центра. В этом сборнике мы тоже не стали «наводить порядок», а решили разместить все статьи в той последовательности, как они появлялись на страницах ВС, абсолютно ничего не меняя ни в дизайне разворотов, ни в их содержании. Сохранили не только колонки (уникальные номера страниц) каждого номера журнала – их дизайн и расположение, но даже и название образовательного учреждения, частью которого мы являемся, кстати, 5 раз менявшееся за эти годы!... историю есть истории!... Мы знаем, что наши статьи всегда были востребованы и пользовались большой популярностью среди читателей ВС, наших коллег и последователей. Теперь же, собранные вместе в одном издании, они представляют собой уникальное методическое пособие, которое будет полезно широкой аудитории, связанной с дизайном и дизайн-образованием: педагогам, учителям, всем, кто преподаёт дизайн в самых разнообразных учреждениях, студиях, вузах, и конечно же, самим учащимся, независимо от возраста, и их родителям.	ОБ ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА Идея этого сборника уже давно витала в воздухе, но стипунгом к началу работы над ним стало решение главного редактора «Веденской стороны» о прекращении издания журнала. Мы, как и многие, кто сотрудничал с «ВС» все эти годы, очень надеемся, что это лишь временное явление, и после некоторого перерыва все проблемы (какими бы они ни были) благополучно разрешатся, а это богоугодное дело будет продолжено, и журнал вновь «оживёт»! Ибо исчезновение одного из немногих, едва ли не единственного в стране, издания такого уровня, посвящённого вопросам искусства и детского творчества, создавшегося самоотверженно и с огромной любовью, с содержанием настолько разнообразным, познавательным, одинаково интересным и полезным как для детей, так и для взрослых, стало бы огромной потерей для всего российского культурного пространства. Я хорошо помню нашу первую встречу с Николаем Локотковым – его визит в Детский дизайн-центр и предложение поработать вместе. Мы подготовили и сверстали одну статью, затем ещё одну и ещё... Журнал приобрёл новую рубрику под именем Детский-центра. Мы старались рассказывать о заданиях, которые могли бы стать интересны для ребят, дать пищу для размышления их педагогам и учителям. Время показало, что наши публикации пригодились многим читателям журнала, в том числе и его редактору, с удовольствием применявшему порой наши задания в своей собственной детской художественной студии. Постепенно «ВС» совершенствовался – увеличился его объём, изменился дизайн обложки и разворотов. В 2008 году по заказу главного редактора среди учеников Детский-центра был проведён конкурс на создание лучшего обновлённого логотипа «Веденской стороны», в результате которого победила работа Екатерины Лисенковой (в то время ученицы старшего курса Детский-центра, а теперь его педагога), которая и стала официальным логотипом и впервые была использована в №1, 2009. С этого выпуска мы также стали принимать участие в верстке и компоновке обложки. В 2013 году плоды нашего сотрудничества с «ВС» были представлены на стенде Детского дизайн-центра на Всероссийской биеннале дизайна «Модуль», а в 2015 – на городской выставке детских дизайн-студий «30 лет нашей эры», посвящённой юбилею Детский-центра. Совместная работа с журналом была полезна не только его аудитории, но и нам самим – давала возможность популяризировать свою деятельность, делиться своими наработками, фиксировать результаты наиболее интересных проектов, анонсировать некоторые важные события в жизни коллектива – юбилейные даты и крупные выставки, а ещё, что немаловажно, устанавливало сроки, так помогающие мобилизоваться и сделать то, до чего в повседневной суете порой просто не доходят руки. Для меня же лично работа над публикациями часто становилась единственным способом с головой погрузиться в действительно полезный творческий труд и избежать, хотя бы на время, рутинных административных работ. Мы искренне благодарны Николаю Локоткову за возможность участия в его просветительском проекте, за тёплые дружеские отношения, сложившиеся с самого начала, за понимание и уважение к нашему видению и способу представления материала. На торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию «ВС», Николай сказал: «Я, вероятно, единственный редактор в мире, который впервые видит некоторые развороты своего журнала уже после выхода тиража из печати...». Пусть это и преувеличение... всё же его слова – свидетельство того безусловного доверия, которым мы с радостью и благодарностью пользовались, и которое так ценно в любом сотрудничестве – в отношениях исполнителя и «заказчика», автора и «редактора» – ибо приносит ощущение свободы и радость творчества.
СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ автор комплексной образовательной программы Детского дизайн-центра С.Таланкина, педагог дополнительного образования, Почётный работник общего образования РФ, член Союза дизайнеров России Одиннадцать лет Детский дизайн-центр сотрудничал с журналом «Веденская сторона» и его создателем и редактором Николаем Локотковым. Совместная работа оказалась очень плодотворной и заставила нас систематично, четыре раза в год, готовить всё новые и новые публикации. Думаю, что без этого сотрудничества, без обязательств перед журналом, мы никогда бы этого не сделали. Покосовенная педагогическая работа, непрерывной чередой идущие выставки, мастер-классы, курсы повышения квалификации, аттестации и прочие многочисленные мероприятия, казалось, отнимают всё время. А тут, хочешь, не хочешь, но материал надо готовить к определённому сроку – периодичность выхода журнала внесла определённый ритм в нашу работу. За эти годы нам удалось рассказать о многих из своих программ и отдельных заданиях нашего учебного процесса. Материалы, собранные в этой книге, дают общее представление о Детском дизайн-центре: о наших подходах к преподаванию дизайна детям, педагогических находках, технологиях и принципах, и конечно, о наших педагогах и замечательных работах наших учеников. Мы благодарим Николаю Локоткову за предоставленную нам возможность публикаций и за этот непревзойдённый ритм, который он нам задавал. Спасибо ему за его постоянное подталкивающий труд и такую важную для нашей страны просветительскую деятельность. Это чудо, как один человек сумел в течение 20 лет выпускать интересный и красочный журнал в области культуры и искусства, необходимый как педагогам, так и детям и их родителям. Ему удалось воплотить конурт «Веденской стороны» творческих педагогов со всей страны. Благодаря журналу, они могли поделиться своим уникальным опытом и посмотреть на достижения своих коллег – а это так важно для развития всей культуры в целом! Благодарим Николаю за тот бесценный опыт, который приобрели за время сотрудничества с ним. Как приятно иметь дело с человеком творческим, живым, понимающим тебя и по-настоящему любящим свою страну и культуру. Этот изданием мы подводим итог нашей совместной многолетней деятельности и надемся на её продолжение в той или иной форме.	НИКОЛАЙ ЛОКОТКОВ учитель, издатель и главный редактор журнала об искусстве для школьников, учителей, родителей «Веденская сторона», заслуженный художник РФ, руководитель Старорусской школы художественного творчества Начало нашего сотрудничества с Детский-центром открыло новый период в истории «Веденской стороны». С приходом на страницы журнала материалов этого творческого, целенаправленного педагогического коллектива наше издание стало заметно краше, содержательнее и интереснее. Обратная связь со школами, нашими подписчиками говорит о том, что материалы Детский-центра вызывают огромный интерес, они используются в работе многих школ и отдельных ребят. Последние время, когда избирательная культура России стремительно перестраивается на дизайн, все школы испытывают недостаток опыта в преподавании этой дисциплины. Мы очень благодарны педагогам Детский-центра за то, что они щедро дарят нам свои наработки. Мы рады, что имеем возможность через журнал транслировать прекрасные методики даже в самые отдалённые уголки нашей родины. Сердечно поздравляем всех педагогов дизайн-центра, его выпускников и учащихся с прекрасным юбилеем! Желаем дальнейшего процветания и неувядающей дружбы с журналом «Веденская сторона»!

В этом году нашему Центру исполнилось 20 лет. Он был создан по инициативе Сергея Анатольевича Таланкина в 1986 году из небольшого кружка дизайна (в СПб городском Дворце творчества юных). Им была предложена концепция детского дизайн-образования – система дисциплин (композиционных, графических, объемно-пластических, живописных, декоративно-прикладных, компьютерно-технологических), отражающих различные аспекты практики дизайна и проектной культуры. Созданная модель детского дизайн-образования не имела аналогов. Разработка комплекса авторских программ потребовала от всего коллектива многолетней исследовательской и экспериментальной работы, не прерывавшейся и сейчас. Сейчас занятия ведут по 29 индифференцированным авторским программам в три этапа и рассчитаны на 9 лет непрерывного обучения – с 8 до 17 лет. Все предметы связаны в целостный комплекс и соответствуют различным возрастным категориям.

В основе концепции лежит идея о необходимости воспитания целостной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личностно, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой зоркости и разностороннего интереса, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Многие из этих способностей наиболее полно

ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН-ЦЕНТР

раскрываются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их совершенствования. Система занятий в Дизайн-центре обеспечивает последовательное и своевременное развитие самых разных умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру. Разнообразие предметов, применяемых технологий, материалов и выразительных средств способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути.

Развитие ребенка через дизайн-деятельность позволяет сохранить в нем инициативу и творческий порыв, не подавая его врожденной способности к созиданию. Методы дизайн-педагогики эффективны для становления и воспитания гармоничного и свободного человека, адаптированного к быстро изменяющимся условиям современного мира. А качества, необходимые дизайнеру, востребованы временем и нужны уже каждому человеку любой специальности.

С самого начала нашей целью была не только работа по становлению системы детского дизайн-образования, но и его популяризация среди широкой общественности. Работа по предьявлению результатов нашей деятельности проходила в самых разных формах. Опыт Детского дизайн-центра распространялся не только в Петербурге, но и по всей стране. При нашем содействии и помощи открылись детские дизайн-школы в Туркмени и на Урале, детские дизайн-студии и дизайн-классы в школах и гимназиях Санкт-Петербурга. За 20 лет своей деятельности Детский дизайн-центр принял участие более чем в 80-ти международных, всероссийских, городских выставках и конкурсах, многочисленных семинарах, круглых столах и творческих встречах по проблемам дизайн-образования как в России, так и за рубежом.

Деятельность педагогов Дизайн-центра получила признание и высокую оценку, как у педагогической общественности, так и у дизайнеров-профессионалов. Наша «Комплексная дизайн-программа» не только стала лауреатом VI Всероссийского конкурса авторских образовательных программ по детскому дополнительному образованию, но и завоевала Золотой диплом и Гран-При на Пятой Петербургской биеннале дизайна «Модуль 2005».

За годы совместной педагогической и творческой работы в Дизайн-центре сложились коллектив единомышленников с общими взглядами, принципами и подходами в проектной и педагогической деятельности. Созданная атмосфера стимулирует творческую активность, создает условия для комфортной работы и непосредственного живого общения между детьми и педагогами. Сегодня почти половина педагогов Дизайн-центра – это воспитанники.

Педагоги Дизайн-центра являются членами творческих союзов, активно занимаются профессиональной деятельностью в разных областях дизайна и искусства. Это – практикующие дизайнеры и художники в сфере выставочного дизайна, интерьера, дизайн-графики, издательского дела и полиграфии, живописи, графики и фотографии.

Наши выпускники поступают и учатся во многих специализированных художественных ВУЗах, работают в различных направлениях дизайн-графики, промышленного и среднего дизайна, анимации, веб-дизайна и полиграфии, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, успешно участвуют в профессиональных выставках и конкурсах.

ПЕДАГОГИ ДЕТСКОГО ДИЗАЙН-ЦЕНТРА:

Сергей Таланкин (руководитель), Светлана Ленская, Ирина Егорова, Елена Корнева, Ольга Левиаш, Ольга Костенко, Нина Рыжикова, Елена Ковалева, Любовь Литвинова, Александр Веселов, Елена Васильева, Людмила Усанова, Полина Соколова, Александра Савельева.

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

Подготовительный курс:

- 1 год: «Азбука творчества»
- 2 год: «Геометрические формы»
- 3 год: «Природные формы»

Основной курс:

- 4 год: «Бумажная пластика»
- «Станковая графика (с изучением техник изготовления печатных форм)», «Керамическая пластика»
- «История искусства»

- 5 год: «Выразительные свойства композиции»
- «Организация пространства»
- «Графические преобразования»

- 6 год: «Графика на объеме»
- «Керамическая пластика»
- «Графический практикум»
- «Фотографика»

Специализированный курс:

- 7 год: «Фигуративная композиция»
- «Основы рисунка и графики»
- «Практическое цветоведение»
- «Основы компьютерной графики»

- 8 год: «Шрифт как элемент композиции»
- «Компьютерная типографика»
- «Основы рисунка и графики»
- «Выразительные элементы живописи»

- 9 год: «Композиция печатных изданий»
- «Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий»
- «Конструктивный рисунок»
- «Выразительные элементы живописи»
- «Проектная графика»

- Дополнительный курс: «Детское издательство»
- «Летняя практика»

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных

Россия, Санкт-Петербург

Невский пр., 39

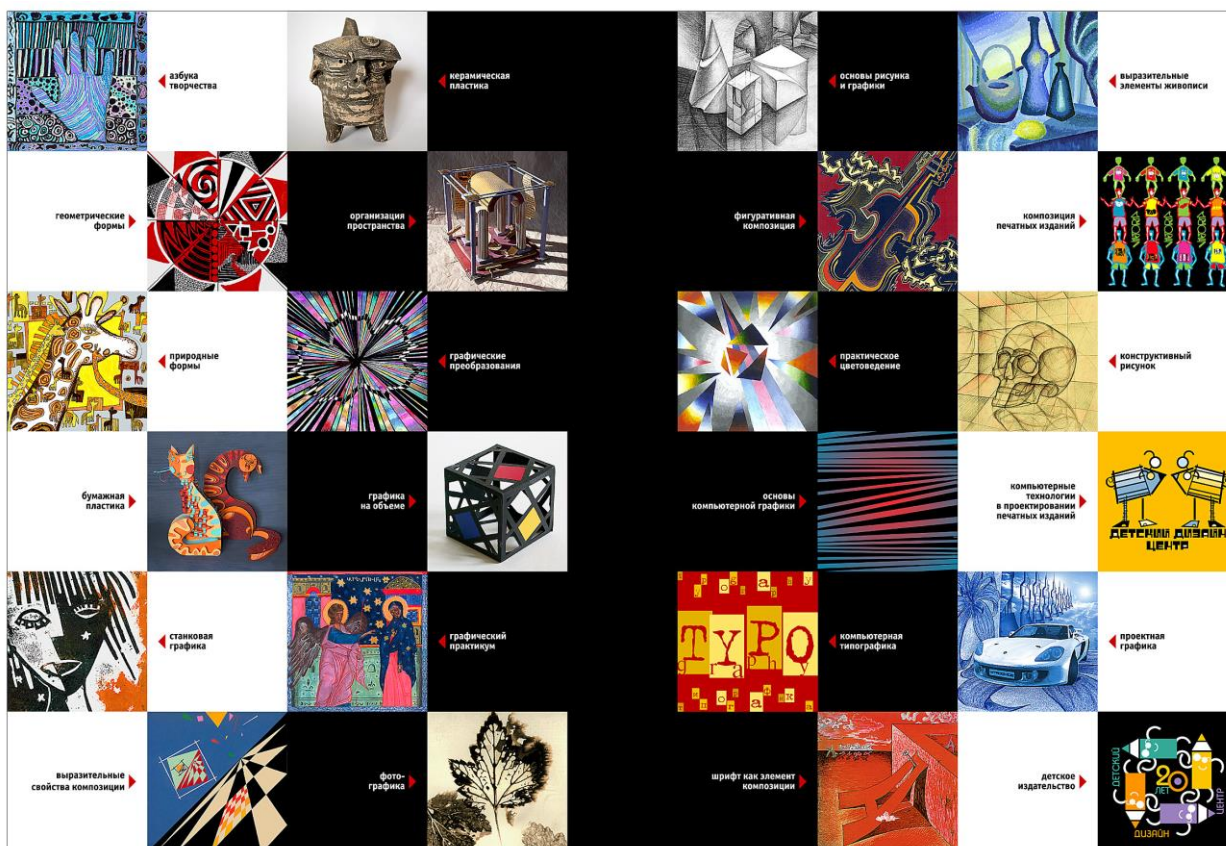
Детский дизайн-центр отдела техники

тел./факс: +7(812) 310-40-39

e-mail: design.center@mail.ru

www.apichkov.ru/designstudio

www.apichkov.ru

Детский дизайн-центр
ул.Ленина 150/151, 151/152
т. +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/club/design_center
www.d-d-c.ru, www.aistch.ru

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ФОРМЫ

В этом и в следующем номере мы расскажем вам о программах и заданиях, в которых ребята знакомятся с двумя основными принципами формообразования: геометрическим и бионическим. Сегодняшняя статья посвящена заданиям курсов «Геометрические формы» и «Знаки творчества», где композиции создаются на основе геометрических фигур и производных от них элементов.

В последовательно выстроенной системе упражнений и заданий программы «Геометрические формы» (2-й год обучения в Детском дизайн-центре) за основу берутся простейшие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат): дети учатся видеть эти формы в окружающей среде, использовать их в своих композициях и создавать более сложные построения на их основе. Начинаем с исследования линий, приведенных на листе бумаги: ломаных, кривых, окупных – пересекающихся друг с другом и образующих замкнутые контуры геометрических фигур. Далее изучаем сами простейшие фигуры, исследуем их декоративные, конструктивные и комбинаторные свойства и особенности. Интересно наблюдать с каким энтузиазмом наши ученики экспериментируют и изобретают всевозможные варианты деления и построения квадратов, треугольников и кругов. Такие задания – как игра с калейдоскопом, где мы находим бесконечное количество новых комбинаций и оригинальных выразительных возможностей.

Этому интересу и неиссякаемой фантазии способствуют и разнообразные материалы, с которыми мы работаем: маркеры и фломастеры, гелевые ручки и цветные карандаши, бумага различных форматов и цветов, самоклеющаяся пленка и обои, деревянные палочки и пластиковые трубочки, шерстяные нитки и всевозможные веревочки, пуговицы и другие мелкие предметы.

В последующих заданиях дети учатся выделять простейшие геометрические формы, лежащие в основе более сложных, в том числе природных форм, или наоборот, получать сложные объекты, составляя их из простых геометрических элементов, например, фигур одного типа. Применяя технику мозаики, геометрические сетки, текстуры и паттерны, создаём мозаичные изображения животных, стилизованные портреты, натюрморты и архитектурные фантазии.

Пропедевтические упражнения, чередующиеся с творческими заданиями, закладывают основы композиционного мышления, развивают внимание и исследовательские способности детей, пространственное воображение, чувство цвета и гармонии, прививают культуру работы с различными средствами выразительности, учат добиваться высокого качества работ.

Познакомившись с основами геометрического формообразования, мы используем его впоследствии как инструмент во многих заданиях и программах на более старших курсах, в частности, в программе «Знаки творчества», некоторые задания которой представлены на следующем развороте.

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ ■ ОЛЬГА ЛЕВИАШ, ГАЛИНА КОРНЕВА, СВЕТАНА ЛЕНЦАЯ

Образовательные программы:

«Геометрические формы», 2-й год обучения в Детском дизайн-центре,

«Знаки творчества», 4-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Автор программ: Галина Корнева.

Педагоги: Галина Корнева, Елена Ковалёва, Александра Савельева, Екатерина

Лысенкова, Наталья Шенберг, Елизавета Гришина, Надежда Зарецкая.

4 Коллективный проект: «Новогодняя ёлка»

Задание: «Структура геометрической фигуры»

Авторы работ: Немова Алиса, Максимова Карина,

Новожилова Настя, Соколова Полина.

Возраст: 9-12 лет.

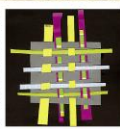

Образовательная программа: «Геометрические формы», 2-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Задание: «Коллаж». При работе над коллажами мы используем различные технологии и материалы – дети приобретают тактильный опыт, изучая особенности геометрических форм непосредственно через моторику.

Авторы работ: на этой странице представим ряд коллективных работ, а также авторские работы Перфильевой Алисы, и Новожиловой Насти.

Детский дизайн-центр
ул. Дельтовская 15/16/17 (ДТ)
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/club/design_center
www.d-d-c.ru, www.artich.ru
с.-п.б. городского дворца творчества юных

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ

В прошлой публикации (см. №3/2016) мы рассказывали о программах и заданиях, в которых композиции строятся на основе геометрических форм и пластики. В этом номере речь пойдет об использовании при создании композиций природных форм и ещё одного пластического принципа – биомиметического. Мы познакомим вас с образовательной программой «Природные формы» (3-й год обучения в Детском дизайн-центре) и отдельными заданиями программы «Знаки творчества» (4-й год обучения), где биомиметические объекты расширяются с точки зрения их декоративных и композиционных качеств.

Мир вокруг нас многообразен и неповторим, каждая из форм имеет свою функцию, цвет, взаимосвязь со средой обитания. Поэтому так важно вначале познакомиться со всем их разнообразием, просматривая иллюстративный материал по темам «цветы», «деревья», «птицы», «млекопитающие», «рыбы», «насекомые» и т.п. Под впечатлением от просмотра выполняем первые зарисовки, в которых обозначаем пропорции, характер движения, пластику, особенности формы.

В следующих заданиях мы учимся стилизовать изображение – обобщать и выделять главное в форме. Рассматриваем такие понятия, как «симметрия», «оси симметрии», «модуль», «орнамент», «крупность», осваивая новые технологические и композиционные приёмы работы (симметричное вырезание, шаблоны и трафареты, копирование и клонирование и т.п.). В других заданиях обращаем особое внимание на использование в графическом решении композиции пятен, линий, точек в различных их комбинациях. Отдельно исследуем выразительные возможности силуэта в качестве основы для композиции. Знакомимся с понятиями текстуры и фактуры, применяя их как основной приём при создании работы. Сам по себе объект изображения, будь ли это растение, насекомое, птица или млекопитающее, может меняться от задания к заданию, в зависимости от предпочтений педагога и ученика.

Далее создаём более сложные декоративные композиции, используя разнообразные материалы и инструменты (чёрные и цветные маркеры, линеры, фломастеры, гелевые ручки, карандаши, самоклеющуюся плёнку, обои и гофрокартон, цветные бумажки и картон разной плотности и фактуры), разноцветные фоны и различные по величине форматы. Применяем технику коллажа и мозаики, придумываем открытки, создаём коллективные декоративные панно. В итоговой работе фантазируем на тему архитектурной бионики, совмещая природные и архитектурные образы.

Изучение природных форм, их особенностей обостряет у детей наблюдательность, развивает чувство гармонии и прекрасного, воображение, ассоциативное и образное мышление, умение проводить параллели между творчеством природы и деятельностью архитектора, художника, дизайнера.

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ ■ ОЛЬГА ЛЕВИАШ, ГАЛИНА КОРНЕВА, СВЕТАНА ЛЕНЦА

Образовательные программы:
«Природные формы», 3-й год обучения в Детском дизайн-центре,
«Знаки творчества», 4-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Автор программ: Галина Корнева.

Педагоги: Галина Корнева, Елена Ковалёва,

Александра Савельева, Ольга Левиаш.

4 Задание: «Дерево-образ».

Автор работы: Тихонова Вера.

Возраст: 11 лет.

Задание: «Многообразие природных и растительных форм».

Авторы работ: Дорохина Ксюша, Захарова Аня, Дав Мелания, Панфилова Алёна.

Возраст: 10-11 лет.

Образовательная программа: «Природные формы»,

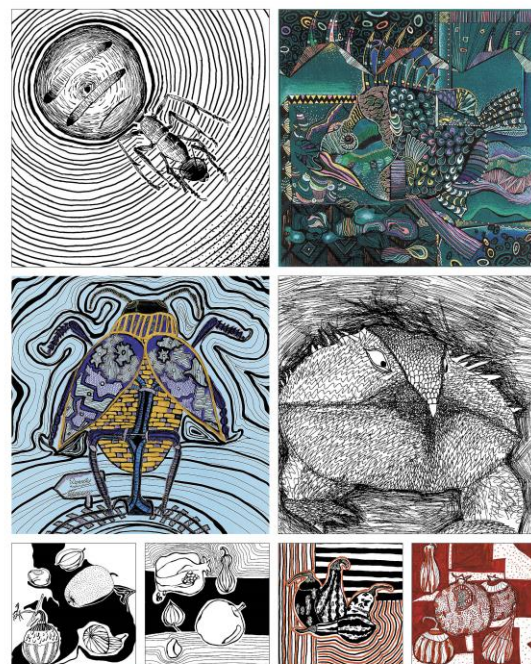
3-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Задание: «Графика: точка, линия, пятно».

Исследуем выразительные возможности линии, точки и пятна: сочетаем и комбинируем их друг с другом, обращаем особое внимание на пластику, характер и частоту линий, плотность и форму точек, силуэты пятен, их массу и расположение в композиции.

36

Авторы работ:

Тихонова Майя,

Колесникова Саид,

Медведев Дима,

Аксёнова Алёна,

Павлова Маша.

Бендер Давид,

Бадин Никита,

Филимонова Алиса,

Аксёнова Алёна,

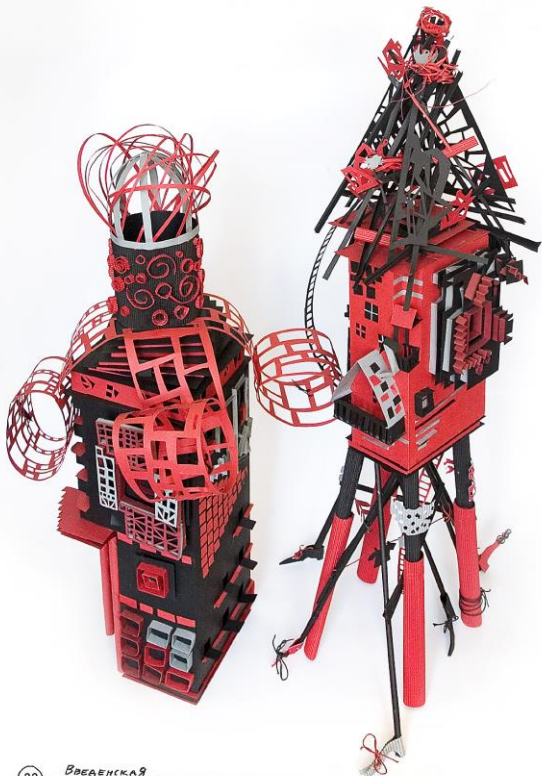
Литовская Алиса,

Козлякова Вера.

Возраст: 10-11 лет.

37

Введенская
сторона 3/2008

ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН
ЦЕНТР

Детский дизайн-центр
 отдел творческих ПТУ «СПб (ДПО)
 тел/факс: +7 (812) 310-40-39
 e-mail: design.center@mail.ru
 www.artschool.ru/designstudio
 www.artschool.ru

БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА

Сейчас невозможно представить мир без бумаги. Изобрели ее 2000 лет назад в Китае (и секрет изготовления держали в тайне), а в Европе научились делать лишь в Средние века. Сначала бумагу делали вручную из массы, сваренной из старого тряпья, и такая бумага стоила очень дорого. Но процесс постепенно совершенствовался, вводились новые технологии – она стала доступнее. Ее научились окрашивать в самые разнообразные цвета и оттенки, появились сорта бумаги разной плотности и качества – от тончайшей папиросной до толстого картона, матовые и глянцевые, гладкие и шершавые, прозрачные, рифлёные, обёрточные и даже специальные дизайнерские. Сейчас целое бумажное море окружает нас – тетради, учебники, блокноты, альбомы, газеты и журналы, обои, картон, упаковка, посуда и даже мебель!

С давних времён разные народы использовали этот универсальный материал для свободного творчества: бумагу складывали, вырезали ножницами разные фигуры, орнаменты, украшали жилища. В руках мастера она становится волшебной: несколько детских движений... – и появляется птица, расцвел цветок, затруба ангел, построен город... Это искусство было особенно развито на Востоке – в Китае, Японии – и постепенно распространилось в разные страны мира.

И если теперь мы берем в руки лист бумаги, нас ждут удивительные открытия. Вначале мы играем с ним, рассматривая, как единую плоскость, которая преобразуется под действием наших рук: складываем, разглаживаем, мнем, надвигаем, скручиваем, делим – создаем выразительные образы: цветок, рыба, ракушка, человечек, динозавр и т.д. Такие исследования и упражнения развивают фантазию и творческое воображение и помогают по-новому увидеть и открыть качества этого материала. Очень часто мы выполняем коллективные работы, которые строятся как увлекательная игра: выискиваем большие композиции из отдельных деталей и фрагментов, с применением цвета и декоративной фактуры.

Постепенно усложняем работу с бумагой. Для этого вводим новые инструменты – ножницы, иголку, линейку, циркуль – и решаем проблему свободного преобразования плоскости листа при помощи разверток, геометрических и модульных сеток. Таким образом, шаг за шагом, получаем первые профессиональные навыки в моделировании, учимся самостоятельно реализовывать идею или проект, идём к следующим открытиям.

Авторы работ:
 Белова Настя
 Громова Васса
 Гунин Коля
 Дмитриев Алёша
 Локоткова Ивана
 Николаев Кирилл
 Сноплин Егор
 Хуррина Сова
 Шенкина Полина
 Шукаева Рада
 Якушев Степан

Абазы Ксюша
 Барановская Алёна
 Бурцева Лена
 Виноградов Максим
 Виноградов Никита
 Гилфанудинова Лия
 Докторовы Сааша
 Кисельёва Жюли
 Косова Тания
 Лошкарёв Юля
 Маркелова Юля

Мартенс Рита
 Минаева Мама
 Минц Олег
 Орлова Симона
 Педь Аня
 Проценко Оля
 Суровая Алёна
 Тарасов Виталий
 Токторский Костя
 Тенишев Ренат

Образовательная программа:
 «Бумажная пластика»
 3-4 год обучения
 в Детском дизайн-центре

Педагоги:
 Г.М.Корнева
 Н.К.Рижикова
 А.С.Савельева

Авторы работ:
 Алексеева Даша
 Бармина Тания
 Белова Настя
 Бондарчук Ульяна
 Камалетдинова Диана
 Карааш Тания
 Козюлин Антон
 Корнева Катя
 Мартинова Тания
 Подгорная Лиза
 Улиасова Катя
 Шакина Сааша
 Шубина Настя

**ДЕТСКИЙ
DESIGN
ЦЕНТР**

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБОУ ЦО «СПб ДТЦ»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.artichkov.ru/designstudio
www.artichkov.ru

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Кому из нас в детстве не хотелось стать космонавтом? Пролететь сквозь глубины Космоса, убедиться в бесконечности Вселенной, увидеть своими глазами множество эрэфриков звезд, посетить неизведанные галактики, заглянуть в сердце черной дыры, восхищаться и поражаться гармонией и красотой Космоса.

Опираясь на неизменный интерес ребят к этой теме в Детском дизайн-центре специально для детей 11-12 лет разработана и введена программа, полностью посвященная космической тематике, вдохновляющая ребят на творческий поиск и буржажащая фантазию. Разнообразные задания этой программы кроме художественно-эстетического значения несут в себе познавательный характер, и в течение года ребята знакомятся с устройством Вселенной, начиная с масштабов космического пространства, наполненного галактиками и туманностями, состоящими из мирад звезд, переходят на уровень Солнечной системы, а потом их внимание концентрируется на Земле, её поверхности, и полугодие заканчивается заданиями, посвященными микромиру.

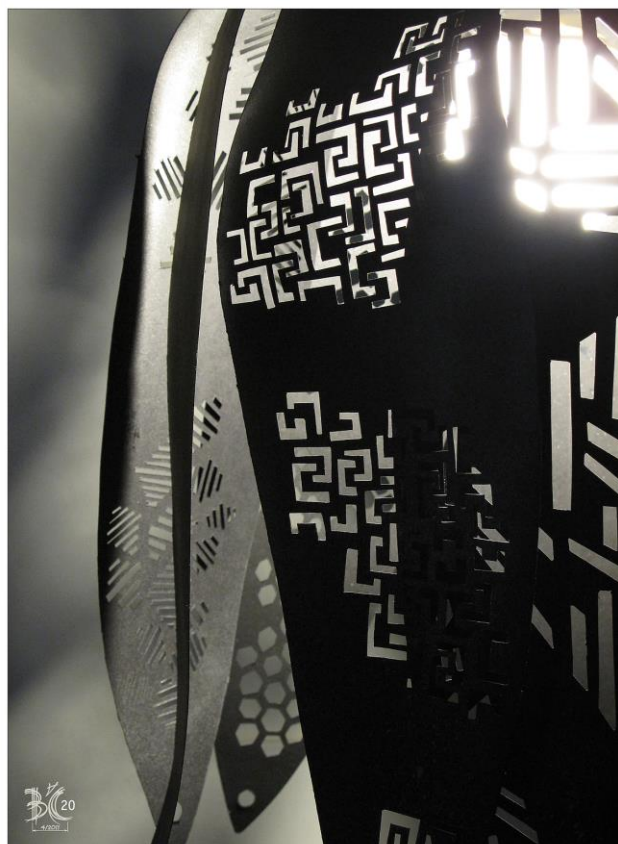
После этого «космического путешествия» ребята знакомятся с мифами, возникшими в процессе многовекового наблюдения за звездным небом. Легенды разных народов о созвездиях, наблюдаемых с Земли, находят свое отражение в детских работах. Особое внимание уделяется знакам Зодиака.

Тема Космоса, его освоения и его поэтическое отражение в образах знаков Зодиака соединяет в себе геометрические, природные и техногенные виды форм, что позволяет ученикам познакомиться с самыми разными принципами формобразования. Путём их постоянного чередования, сопоставления и сравнения в процессе выполнения системы графических композиционных заданий ребята исследуют выразительные особенности различных видов и способов изображения: реалистического и стилизованного, плоского и объемного, черно-белого и цветного, знакомятся с понятием знака и принципами стилизации. Это развивает воображение и фантазию, абстрактное мышление, а также художественно-эстетическое восприятие детей.

В процессе обучения мы используем широкий спектр современных технологий, в том числе компьютерное и проекционное оборудование, мультимедийную доску, интернет. Занятия сопровождаются показом компьютерных презентаций и демонстрацией интернет-ресурсов с иллюстрациями и информацией по отдельным темам программы. Публикацию подготовили: Елена Ковалева, Ольга Левиаш

Авторы работ:

Чашкина Татяна
Зюкина Ульяна
Ландсберг Никита
Вихорев Валерий

**ДЕТСКИЙ
DESIGN
ЦЕНТР**

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБОУ ЦО «СПб ДТЦ»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.artichkov.ru/designstudio
www.artichkov.ru

ПРОЕКТ СВЕТИЛЬНИКА

Функциональность – основная отличительная черта произведений дизайна. Суть функциональности и эстетики наиболее ярко прослеживается в проекции дизайна: стул не просто красив внешне, на нём, прежде всего, удобно сидеть, из кружки – приятно пить, светильник – обязательно освещает помещение.

На пятом году обучения в Детском дизайн-центре ученики знакомятся с общепрофессиональной композицией. В качестве эксперимента ребята были предложены разработать потолочный светильник. Источником света является лампочка, которая находится внутри светильника. Здесь стоит вспомнить про технику безопасности: лампочка ни в коем случае не может соприкасаться с другими частями светильника и должна быть энергосберегающей, так как лампы такого типа сильно не нагреваются. Элементарную электрическую цепь патрон-провод-штепсель ребята собирали сами (под контролем преподавателя). Работа с кусачками и отвертками оказалась совсем не скучной, а навыки работы с электричеством пригодятся всегда. Кроме того, для дизайнера очень важен комплексный подход – не просто создать оболочку, но и разобраться в технической составляющей объекта. Еще одно условие – светильник потолочный, повешен к потолку обычной жилой комнаты. Это позволяет ребятам почувствовать масштаб изделия. Масштаб – одно из ключевых понятий предметного дизайна. Также не стоит забывать о том, что у светильника есть две фазы – включен и выключен, и он должен хорошо смотреться не только в темное время суток, но и при дневном свете. И последнее – сделать такую лампу, которую хотелось бы видеть у себя в комнате.

Работа началась с эскизирования – важно было зарисовать даже самые сумасшедшие идеи, ведь именно они иногда являются самыми интересными. Из нескольких вариантов выбирался лучший, и работа продолжалась уже конкретно над ним. И чем подробнее становились эскизы, тем больше возникало вопросов: «А из какого материала делать?», «А чем скреплять?», «А может желтой краской покрасить?», «А можно я его домой заберу?». Ответы на эти вопросы вы видите на фотографиях.

Публикацию подготовили: Иван Герц, Ольга Левиаш

Авторы работ: Хаустонова Маша
Глушанок Алина, Слюкотович Елена
Ивченко Елена, Сокурченко Юра

ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН
ЦЕНТР

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдела техники ГОУ «СПб ГПТО»
тел/факс: +7(812) 310-40-39
e-mail: center@centerdtd.ru
www.amtskool.ru/designstudio
www.amtskool.ru

СТАНКОВАЯ ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА: ГРАВЮРА НА КАРТОНЕ

Станковая печатная графика – это вид графики, при котором создается печатная форма, позволяющая получить несколько оттисков или небольшой тираж. Существует много разных техник станковой графики в зависимости от того, из какого материала изготавливается печатная форма: это и гравюра на камне (литография), и на металле (офорт, «сухая игла»), на дереве (ксилография), на линолеуме (линогравюра) или на картоне... Всё это технологии, с которыми художники во всем мире работают уже много веков.

Сегодня мы расскажем о гравюре на картоне – она очень близка к линогравюре, но более проста в техническом исполнении и под силу даже маленьким. Кроме того, гравюра на картоне имеет свои характерные особенности, ведь сам материал приносит немало богатств фактуру.

Само слово гравюра происходит от французского слова *graver* от *graver* – вырезать, создавать рельеф. Именно это мы и будем делать – вырезать и создавать рельеф. Нам понадобятся толстый картон, макетный нож, калька, офсетная краска, резиновые валики, бумага и печатный станок.

Все начинается с идеи и эскиза. Понадобится умение обобщать, работать с линиями и пятнами. Готовый эскиз нужно перевести на кальку и в зеркальном отражении перенести на картон. Во время печати изображение еще раз зеркально перевернется и станет изначальным. Гравюра на картоне относится к технике высокой печати, то есть отпечатываются только выступающие части. Аккуратно вырезаем макетный ножом часть картона на всех элементах, которые должны остаться неизменными. Прогдевая эту операцию, получаем готовую печатную форму – «доску». Можем приступать к печати. Накатываем валиком краску на выступающие части «доски», кладем форму на печатный станок, накрываем листом бумаги и отпечатываем! Мы можем отпечатывать гравюру неограниченное количество раз, и каждый оттиск будет оригинальным и неповторимым.

Основы одноцветную печать можно приступить к цветной гравюре. Еще при работе над эскизом надо задуматься о цветовом решении. Технической работы тоже будет больше – нужно вырезать несколько печатных форм по количеству цветов, используемых в гравюре (для каждого цвета своя «доска»). Затем доски будут окрашены – каждая в свой цвет – и поочередно отпечатаны на один лист. Здесь разнообразие получаемых оттисков будет бесконечно. Даже случайная погрешность может обогатить задуманный образ. А темой для работы может стать маленькая монограмма или книжная иллюстрация, автопортрет или городской пейзаж...

Автор работы: Алексеева Даша

Ш. ЛОСОВЬ, ЛИТВИНОВА
АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВ
СВЕТЛАНА ЛЕВЧЕНКО
ОЛЬГА ЛЕВИАШ

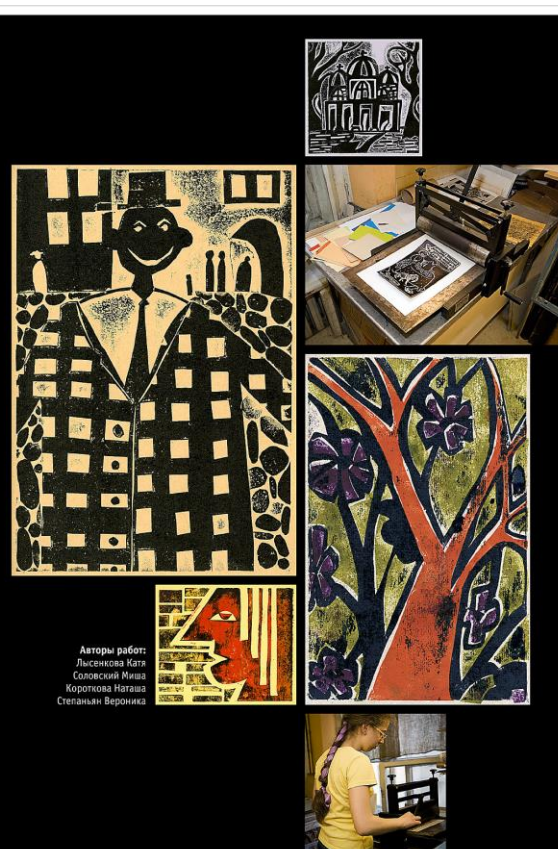

Образовательная
программа:
«Станковая графика»
4,5 года обучения
в Детском дизайн-центре

Педагоги:
Л.И.Литвинова
А.А.Веселов

Авторы работ:
Дука Софья
Терехин Тимофей
Конюченко Лена
Ветчинкина Маша
Никифорова Катя

BC 24
LADY

Авторы работ:
Лысенкова Катя
Солонский Мина
Короткова Наташа
Степанян Вероника

**ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН-ЦЕНТР**

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдела техники ТСОУ ЦО «СПб ДПО»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/children_design_center
www.d-d-c.ru www.artichkov.ru

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

На занятиях по программе «Графические преобразования» ребята знакомятся с различными способами и приемами получения изображений, методами стилизации, практикой поиска образа и последовательной трансформации формы, применяемых в дизайн-графике.

Начинаем работу с выбора объекта изображения и его графического исследования, – он может стать раковина или морская звезда, цветок или лист растения, плод или шишка, бабочка или стрекоза. При изучении принципов его преобразования подчеркиваются основные признаки формы – объект проходит ряд последовательных графических преобразований (трансформаций): объемно-реалистический рисунок, контурно-структурное изображение, силуэтное, цвето-фактурное, растровое, обобщенно-знаковое изображение в черно-белом и цветном вариантах, раппортные композиции. Природные формы постепенно преобразуются в графические образы и выразительные знаковые символы, подвергаются декоративной переработке. Каждый из способов изображения подчеркивает и выделяет различные качества и свойства изучаемого объекта.

Получив интересные и разнообразные графические формы, мы учимся соединять их с разным рода смыслами и содержаниями в ассоциативно-образных композициях. Образы, доведенные до знака, могут быть использованы при разработке объектов функционального назначения: марок, визиток, открыток, плакатов, упаковок, различных рекламных носителей (футболок, кружек, значков и т.п.).

При выполнении работ можно использовать самые разнообразные чертежные и графические инструменты и материалы: линеры и маркеры, фломастеры и цветные карандаши, гелевые ручки, тушь и перья, темперу и акварель, цветную бумагу и самоклеющуюся пленку. А можно поэкспериментировать с использованием компьютерных и цифровых технологий – сканера, программы растровой и векторной графики, принтера и копировальной техники. Такая работа позволяет ребятам освоить набор приемов и техник современной графической культуры, которыми в дальнейшем они смогут воспользоваться в самостоятельных творческих работах и проектах.

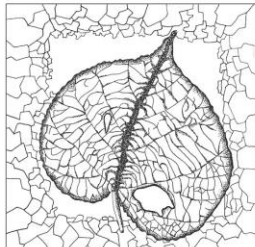
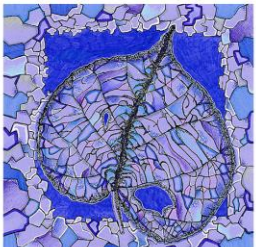
публикацию подготовили ■ СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВША

Образовательная программа:
«Графические преобразования»,
5-й год обучения в Детском дизайн-центре.
Автор программы: Сергей Таланкин.
Педагоги: Сергей Таланкин, Галина Корнева, Ольга Окулин,
Елизавета Гришина, Иван Герц, Ольга Леваш.
Авторы работ: «Вестерхоут Лиза-Мария,
Киселева Вика, Чаховя Ана»

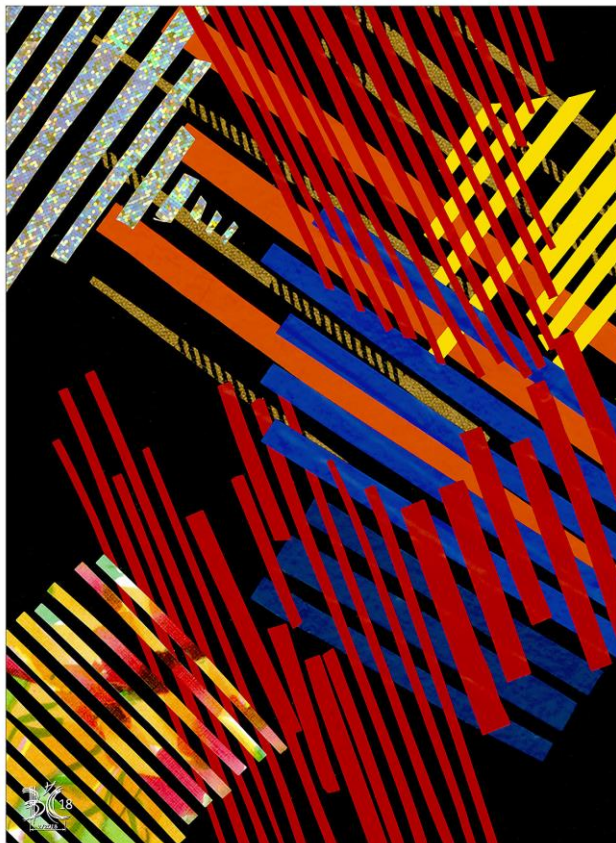

Авторы работ: Ксения Пина, Смирнова Ксения, Александр Лео. Возраст: 12-13 лет

Авторы работ: Ксения Пина, Смирнова Ксения, Александр Лео. Возраст: 12-13 лет

Детский дизайн-центр
отдела творчества ГОБУ ЦО «СПб ДЦТО»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/childrens_design_center
www.d-d-c.ru www.atichkov.ru

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ: ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ И РИТМ

В этом номере мы продолжаем знакомить вас с основами абстрактной композиции и представляем ещё два задания – «Характер движения» и «Ритм».

В начале каждого задания ребята вспоминают образы и явления, связанные с его темой. Например, перед исполнением композиции на характер движения припоминать и записывать, какие формы движения существуют: центростремительное, центробежное, прямолинейное, вращательное, хаотичное... и многие другие. А также, какие виды движения мы встречаем в природе – ветра, дождя, урагана, волн, водопада, извержения вулкана. Ещё это может быть полёт, падение, взлёт, уход, обезд, взрыв, разбег, прыжок... – стараемся придумать как можно больше ситуаций, где проявляется движение. Затем делаем эскизы в поисках выразительных и лаконичных решений. При помощи простых абстрактных и геометрических форм стремимся передать различные сложные динамичные состояния.

Для исполнения задания «Ритм» просматриваем иллюстративный материал и отмечаем с детьми, какие ритмы бывают – простые и сложные, равномерные и несимметричные, учащающиеся и замедленные, восходящие и нисходящие, нарастающие и убывающие... Вспомогая, где они встречаются: в архитектуре и дизайне, орнаменте и шрифте, музыке и танце, природе и городе... Обсуждаем категорию ритма как выразительное средство абстрактной композиции.

Графически ритм выражается через повтор однородных элементов. После небольших упражнений на разные виды ритма делаем итоговую композицию на основе музыкального произведения. Чередуя элементы, их последовательность, промежутки между ними образуют геометрический узор; графически ряд элементов переплетается между собой, накладываются, создают сложные сочетания, соответствующие ритмическому рисунку музыкального произведения. Форма элементов, их размер, количество в поле листа, цветовое решение композиции помогают создать впечатление звучания, передать настроение, эмоциональный строй произведения.

публикацию подготовили ■ СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

Образовательная программа:

«Выразительные свойства композиции»,
6-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Авторы программы:

Сергей Таланкин, Светлана Ленцкая, Ирина Егорова.

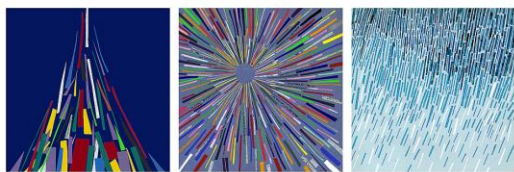
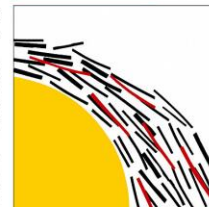
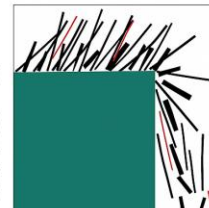
Педагоги:

Ирина Егорова, Ольга Колчина, Иван Герц, Елизавета Гришкина,

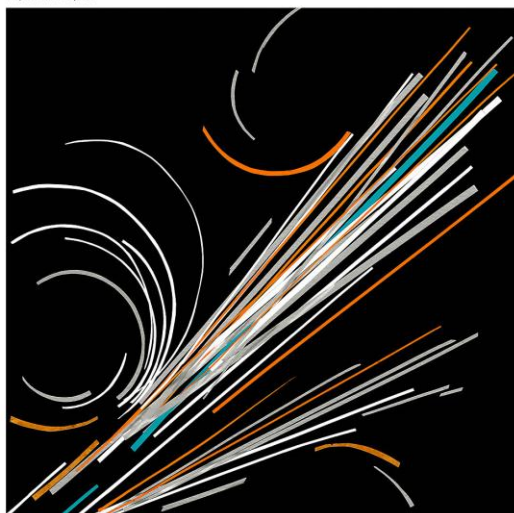
Александра Савельева, Дмитрий Таланкин.

Авторы работ:

Евдокимова Катя, Михайленко Алина

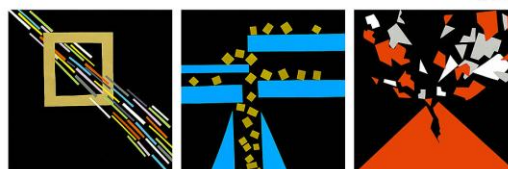
Задания: «Характер движения», «Направление движения».
Создать абстрактную композицию
с чётко выраженным направлением движения.
Передавать характер движения, опираясь
на реальные образы.

Авторы работ:

Быстренкова Катя, Юрченко Ильяш, Юрий,
Якушев Стёпа, Капелюш Саша, Рудая Катя

Возраст:
12-14 лет

Детский дизайн-центр
оформление (5010) «1161010»
телефон: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/children_design_center
www.d-d-c.ru www.artichkov.ru

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

ГРАФИКА НА ОБЪЕМЕ: ВОСПРИЯТИЕ ФОРМЫ

На занятиях по программе «Графика на объеме» мы изучаем специфику и особенности выхода изображения и графической композиции в третье измерение. В реальной жизни, в окружающей нас городской среде и природе, такой вид окраски встречается повсеместно. Это разнообразная окраска животных, насекомых, растений, окраска архитектурных сооружений и выставочных рекламных носителей, интерьеров и упаковки, цвета и узоры нашей одежды. Прекрасным объектом для графики является и транспорт – автобусы, поезда, самолеты, грузовые и легковые автомобили, мотоциклы. Во всех этих случаях цвет и графика взаимодействуют с формами, на которых они расположены и несут определенную информационную и эстетическую нагрузку. В наших заданиях мы рассматриваем основные закономерности эти взаимодействия и их вариации. Изучаем возможности цветографии и сферы её применения. Предварительно просматриваем иллюстративный материал по интересующей нас теме. Рассматриваем роль окраски в природе, её функции: защитные, отпугивающие, привлекающие внимание... Анализируем возможности цветографии в архитектуре и дизайне: пропорционирование, выделение и подчеркивание отдельных деталей и конструкций, деление целого объема на части, связь с ландшафтом и со средой или выделение из них, её эмоциональное воздействие.

Исполняя задания программы, ребята на практике изучают возможности применяемых ими графических средств, их влияние на восприятие объемных форм. В зависимости от характера графики и цветового решения формы оптически сжимаются или расширяются, становятся лёгкими или тяжёлыми, тёплыми или холодными, искажаются, маскируются или структурно подчеркиваются.

В качестве основы для большинства наших заданий мы используем самый простой геометрический объект – куб. На нём наиболее наглядно можно проследить все виды воздействия цветографии на восприятие объемной формы. Такие могут использоваться и другие геометрические объекты – тетраэдры, пирамиды, цилиндры, параллелепипеды. Ребята знакомятся с понятием развертки геометрического тела, получают представление о соответствии двумерных чертежей и получаемых из них объемных форм, учатся размещать изображение на развертке так, чтобы оно совпадало при сборке, но главное – изучают самые различные подходы к графической композиции на объемных формах, обращая внимание на изменение восприятия в зависимости от точки зрения.

публикацию подготовили: Светлана Ленская, Ольга Левиаш

Образовательная программа: «Графика на объеме»,

6-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Авторы программы: Светлана Ленская, Сергей Таланкин,

Педагоги: Сергей Таланкин, Ольга Колчина, Ольга Окулич,

Галина Корнева, Любовь Литвинова, Иван Герц.

Задание:
«Хаос, камуфляж»
маскировка формы
объекта графическими
средствами

Предлагается таким
образом окрасить куб,
чтобы визуально
закамуфлировать
его форму,
изменить или разрушить
его структуру,
используя различные
маскировочные окраски:
текстурные и раппортные,
хаотические
и геометрические,
изобразительные
и абстрактные.

Авторы работ:
Тарасов Игорь,
Вестерхют Лииза-Мария,
Курбатова Надежда,
Асланов Тимур,
Огурица Настя,
Глушанок Алина,
Ильина Алиса,
Дижур Маша.
Возраст:
12-14 лет

Авторы работ:
Подсекаева Саша,
Тарасов Игорь,
Субаркова Катя,
Карпачева Ульяна,
Вестерхют Лииза-Мария,
Чашкина Тая,
Зеленский Максим,
Воденкова Ксюша,
Орлов Федя.
Возраст:
12-14 лет

Задание:
«Оптические иллюзии»
целенаправленное
визуальное искажение
формы
Предлагается
с помощью
цветографического
решения создать на кубе
визуальную иллюзию
другой формы путем
геометрических искажений.
Например:
иллюзия выпуклости,
вогнутости плоскости,
искривления ребер,
изменения куба
в другой многогранник,
деформация формы.

**ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН-ЦЕНТР**

Детский дизайн-центр
отдела техники ТДР ЦД «СНТ»
тел.: +7(812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.anichkov.ru/designstudio
www.anichkov.ru

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Часто, глядя на прекрасное произведение искусства, мы задаемся вопросом: как смог художник достичь такого совершенства исполнения, гармонии цвета, изысканности и уверенности рисунка...

Ответить на многие подобные вопросы, узнать, как создавались гравюры, фрески и миниатюры, получить навыки работы в новой технике, открыть новое в работе с известными материалами и научиться использовать полученные знания и умения в своей творческой работе помогает программа «Графический практикум».

В течение года ребята знакомятся с изобразительными системами разных стран и эпох через копирование. За год мы успеваем пройти несколько тем. Темой может быть отдельный жанр в изобразительном искусстве: Египетские фрески и Древнегреческая вазопипись, Персидская и Французская книжная миниатюра, Японская гравюра и Китайская живопись, Кельтское искусство. Список постоянно пополняется, ведь новое всегда интересно...

Каждая тема состоит из двух заданий. Первое – это копия, работа над которой занимает достаточно много времени. Второе – творческая работа, выполненная в стиле той страны и эпохи, которые мы изучали.

Работа над копией начинается с выбора произведения для копирования и ведется в технике близкой к оригиналу или имитирующей её. Например, копии с Древнегреческих ваз мы выполняем в технике «граттаж» (выскабливание по воску), а для гравюры хорошо подходит перо и тушь и т.д. В процессе длительного и внимательного копирования накапливается опыт поэтапного ведения работы, «воссоздания» оригинала. Технические трудности, возникающие в процессе работы, помогают лучше усвоить полученные знания. Здесь требуются внимание, умение сравнивать пропорции, характер и пластичность линий, цветовые оттенки, добавлялись качества исполнения.

Завершающее тему творческое задание помогает закрепить все знания и навыки, приобретенные во время копирования, и применить их в самостоятельной работе. По форме это может быть открытка, закладка, красиво оформленная буквица или иллюстрация. Выполняется задание на небольших форматах в смешанной технике. Дети приобретают полезный опыт ведения работы от стадии эскизирования и сбора материала, через выбор наиболее удачного варианта, до качественного завершения работы в материале.

Темы, с которыми мы работаем в течение года, различны по технике исполнения, принципам построения композиции, особенностям рисования и колорита. Таким образом, ребята не только имеют возможность поработать разными материалами, но и учатся понимать, что формирует тот или иной стиль, анализируют и сравнивают между собой изобразительные языки разных стран и времен.

Образовательная программа: «Графический практикум»

6-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Авторы программы и педагоги: Нина Рыжикова, Ольга Костюченко.

Авторы работ: Саростина Дана, Андриянова Света, Землеглазова Полина, Горшкова Ксюша (тема: «Кельтский орнамент: закладка в кельтском стиле»);
Света: незаконченная копия гравюры Альбрехта Дюрера.

Публикацию подготовили: ■ НИНА РЫЖИКОВА, ОЛЬГА ЛЕВИАШ, СВЕТАНА ЛЕНЦАЯ

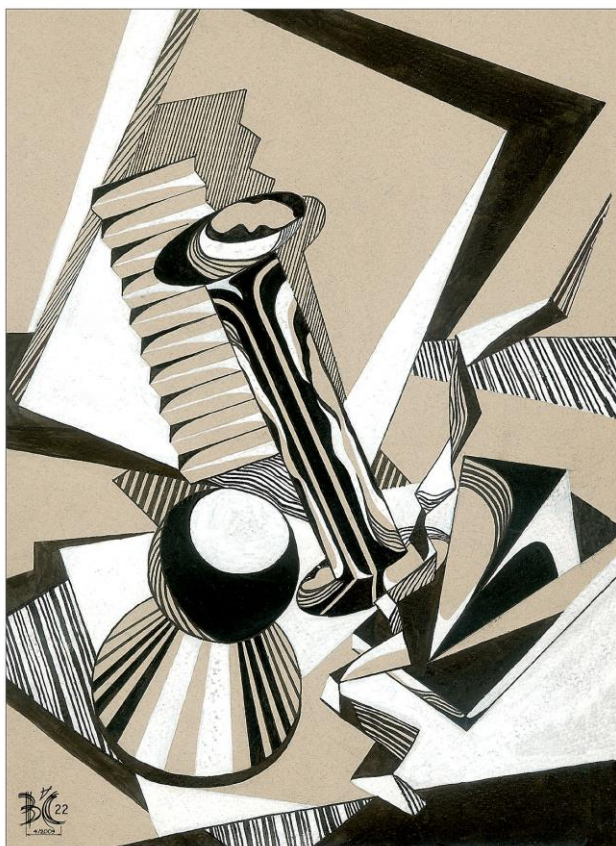

Тема: «Япония». Задание: Копия японской гравюры
Авторы работ: Муравьева Маша, Кузькина Ана, Чумаков Маша,
Крылова Ксюша, Соловьева Дана, Румянцев Артём

Творческое задание: Открытка с японским тростниковым «коко»
или иероглифом или закладка с иероглифом-поздравлением
Авторы работ: Шилева Полина, Якушев Степан, Абаза Ксюша,
Тенишев Ренат, Соловаров Миша, Авакин Рита, Суворов Артём,
Ковалёва Настя, Тарасов Виталий, Егорова Сава

**ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН
ЦЕНТР**

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдел техники ТДЦ «СД» (ДТЮ)
телефон: +7(812) 310-40-39
e-mail: design-center@mail.ru
www.artschool.ru/designstudio
www.artschool.ru

РИСУНОК И ГРАФИКА

Дизайнеру рисунок необходим для исследования и анализа формы, как средство эскизирования и отрисовки проектных форм, как проектная графика и, наконец, как средство самовыражения. Занятия рисунком помогают ученику понять основные принципы формообразования и перейти от плоскостного восприятия к объемно-пространственному мышлению в изображении форм предметного мира.

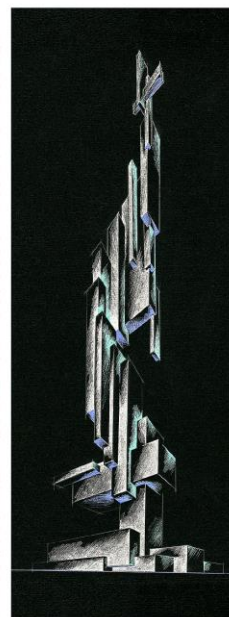
Мы любим разнообразие, и нам интересны все способы изображения. За три года занятий ученики знакомятся с разными видами рисунка: светотеневым и линейным, живописным и графическим, декоративным и аналитическим; ребятам предоставляется богатый выбор бумаг, инструментов, художественных материалов, — таким образом, происходит знакомство с широким спектром выразительных средств и подходов к натуре, графическим приемам, технике и технологиям.

Важной особенностью обучения является чередование учебных и творческих задач (рисунок — его графическое переосмысление — композиция по воображению). В учебных рисунках отрабатывается понимание формы и способы ее выявления на плоскости листа (линей, тоном, светотенью, пластикой, перспективой, масштабом). В графических работах технические задачи дополняются творческими — образными, композиционными, выразительными.

Объектами рисования вначале служат более простые для анализа и изображения геометрические формы, затем исследуются технические и бытовые предметы, биологические объекты, вводятся постановки (натюрморты) различной сложности, архитектурные детали, сложные художественные инструменты, и наконец, человеческие формы (части тела, голова, череп, фигура). Смена объектов рисования обращает внимание ученика на разные принципы формообразования, тем самым, обогащая через рисунок его эрудицию, необходимую дизайнеру.

Индивидуальный подход позволяет максимально раскрыться личности каждого ребенка, сохранить интерес и любовь к предмету, а также подготовиться к поступлению в выбранный ВУЗ. Но главное — создание необыкновенной творческой атмосферы, силового поля сотрудничества, когда и педагоги, и дети учатся друг у друга, вместе совершают открытия, находят новые неожиданные приемы и графические ходы, необычные сочетания, казалось бы, уже известных художественных материалов и техник. Возникает цепная реакция созидания — все расковано и увлеченно работают в поиске своего неповторимого почерка, органичной пластики, созвучных времени образов. Поиск самого себя, своего пути соединяется с поиском закономерностей окружающего мира, тайнами мастерства и творчества.

■ СВЕТАНА ЛЕНЦОВА, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

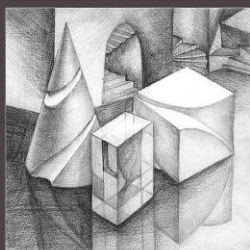
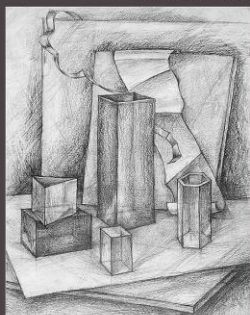
Авторы работ:
Кондратьева Елена, Никифоров Антон

Образовательные программы:
«Основы рисунка и графики»
«Конструктивный рисунок»
7-9-й годы обучения
в Детском дизайн-центре

Авторы программ:
Светлана Ленцова
Ирина Егорова

Педагог:
Ирина Егорова
Нина Рыжикова

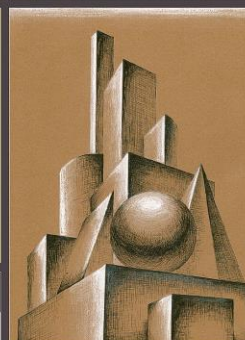
Авторы работ:
Докторова Сава
Щербин Васа
Проскурякова Ана

Авторы работ:
Старова Ксюша
Ковалева Елена
Савстунин Денис

BC 24

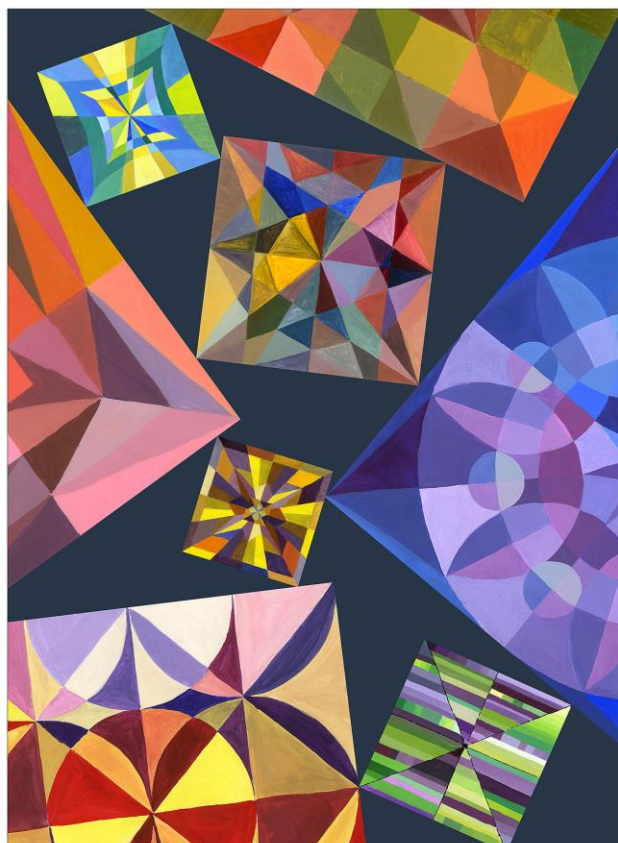
Некоторые задания направлены на развитие воображения и фантазии. К нарисованным с натуры объектам (геометрическим формам, биологическим объектам) домисливаются окружающая среда, создается пространство, соответствующее задуманному образу.

Авторы работ:
Габдуллин Арсений
Щербин Васа
Савельев Данила

BC 25

Детский дизайн-центр
отдела техники ПУ «С76 ДТЮ»
тел.: +7(812) 310-40-39
e-mail: design-center@mail.ru
www.arichkov.ru/designstudio
www.arichkov.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Культура цвета — одно из наиболее важных качеств дизайнера, необходимое во всех сферах деятельности: в графическом и промышленном дизайне, в моделировании одежды, в дизайне интерьеров и архитектуре, в медиа-дизайне и других видах визуальных искусств. Она складывается из синтеза знаний объективных законов теории цвета и цветовых сочетаний и их внутреннего, интуитивного чувствования. Система упражнений курса «Практическое цветоведение» — начало на этом пути.

На занятиях в Детском дизайн-центре ребята знакомятся с основными закономерностями в области цвета, его эстетическими и живописными свойствами, исполняя целый ряд заданий и колористических композиций. Теоретические вопросы цветоведения легче и лучше усваиваются и запоминаются при самостоятельной реализации цветовых задач на практике — через непосредственное соприкосновение с красками. Знакомство с выразительными возможностями цвета связано с изучением свойств художественных красок, способов их смешения и нанесения. В своих работах ученики пользуются различными художественными материалами — акварелью, гуашью, темперой, приобретая навыки работы с ними. Овладевая техническими приемами, они одновременно изучают законы систематизации, сочетания и гармонизации цветов.

Часть упражнений исследует различные виды цветовых контрастов: теплого и холодного, светлого и темного, дополнительных цветов, а также их выразительные возможности. Другие упражнения направлены на различение оттенков и нюансов каждого отдельного цвета. На основе абстрактных, беспредметных композиций изучаются цветовые ассоциации, эмоциональное и духовное воздействие различных цветов, оптические иллюзии. Рассматриваются вопросы композиции цвета как на плоскости, так и при изображении объемных форм в пространстве. При работе над самыми различными колористическими заданиями происходит знакомство с законами взаимодействия цветов, их восприятия и психофизиологического воздействия на человека.

Последовательное исполнение упражнений и композиций способствует развитию цветового мышления и видения, уточнению цветового восприятия и интуиции. Знание законов цветовой гармонии поможет ребятам в дальнейшем, как более осознанно заниматься живописью, так и в освоении профессии дизайнера.

■ СВЕТАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

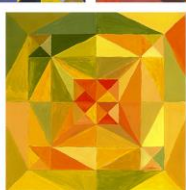
Первые занятия посвящены знакомству с красками и изучению их цветовой палитры. Ребята экспериментируют с триадой «основных» цветов (красный, желтый, синий) и выражают на их основе подобие цветового круга, состоящего из чистых спектральных цветов, а также стараются получить как можно больше разных «сложных» цветов и оттенков: светлых и темных, насыщенных и ненасыщенных — вплоть до ахроматических (серых). Это задание скорее технологического плана, здесь важно сосредоточить внимание на цвете, его оттенках и сочетаниях, а также на качестве исполнения работы, поэтому выполняются они на основе схем, заранее разработанных педагогом.

Авторы работ: Алексеева Даша, Балашевич Лилия, Белова Оля, Бондарчук Ульяна, Ершова Саша, Иванова Маша, Киреева Ана, Константинов Андрей, Михайлова Ира, Соловьева Арина.

Образовательная программа: «Практическое цветоведение» 7-8 год обучения в Детском дизайн-центре
Автор программы: Светлана Ленцкая
Педагоги: Светлана Ленцкая, Ольга Левиаш, Людмила Усманова, Нина Рыжикова

Мы исследуем различные виды контрастов — чаще всего работаем с парами дополнительных цветов, но также экспериментируем с тоновыми контрастами (белое/чёрное, светлое/тёмное) или контрастом тёплых/холодных цветов. А можно совместить их в одной работе.

Интересно выполнить две парные работы: одну в контрастных сочетаниях, а вторую в сближенной (нозисной) гамме. Они могут иметь сходную по принципу и структуре композицию, например, на базе модульной сетки, или даже совершенно одинаковый рисунок.

Авторы работ: Целлерский Андрей, Шелуха Ксения, Фрункина Софья, Шелева Катя, Ардашников Саша, Корнишов Андрей, Бородавщина Нина

Экспериментируем с плавными цветовыми переходами. Можно попробовать самые разнообразные техники: это и различные формы мазка (точечки, штрихи, полосы — продольные и поперечные), и ступенчатые градиенты, и очень гладкие, практически идеальные, растяжки.

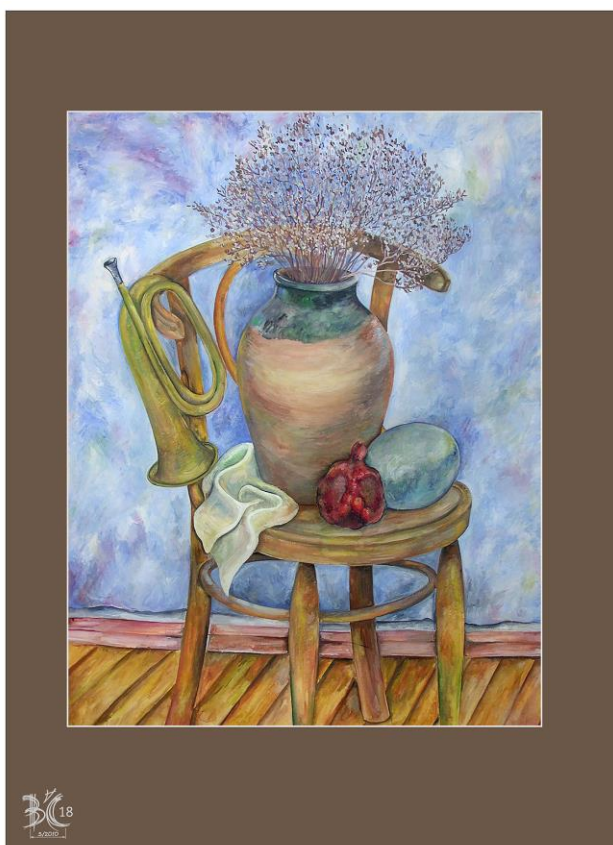

Растяжки могут быть более простыми (от тёмного к светлому, из одного цвета в другой), а могут включать в себя большое количество совершенно разных цветов и оттенков, вплоть до контрастных и взаимодополнительных.

Композиционная схема не должна быть слишком сложной: можно построить работу на основе различных видов симметрии или просто поделить лист на части прямыми или изогнутыми линиями.

Авторы работ: Михайлова Ана, Гейман Лиза, Жебель Полина, Лашков Андрей, Борова Катя, Кононенко Лена, Чудинов Святослав, Шуляковская Паша

18

ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН
ЦЕНТР

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдел техники ТД «СПб ДТЦ»
тел.: +7(812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.atichkov.ru/designstudio
www.atichkov.ru

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЖИВОПИСИ

Для будущего дизайнера очень важно сохранять восприятие чистым и открытым. Запреты, жесткие правила, различные табу пугают и останавливают свободный поток творчества. Боюсь сделать что-нибудь «неправильно» мешает живому непосредственному творческому процессу, искажает его, заставляет приспосабливаться к общепринятым живописным приемам и чуждому восприятию.

Вот почему в процессе обучения мы должны дать ребенку как можно больше возможностей для исследования и самовыражения. Самостоятельный поиск решений разнообразных, четко поставленных, творческих задач заставляет каждый раз искать новые выразительные средства и живописные формы, избавляет от искушения использовать готовые механические приемы, шаблоны и привычные ходы. Свежесть восприятия сохраняется благодаря постоянной смене задач, материалов и техник исполнения.

Знакомство со всем спектром живописных возможностей облегчает поиск художественной формы при воплощении задуманного образа. Использование различных наборов художественных элементов и изобразительных средств позволяет ученикам получать самые разнообразные интерпретации одной постановки и совершенно непохожие друг на друга живописные образы (смотри иллюстрации справа). Работы приобретают индивидуальный и неповторимый характер.

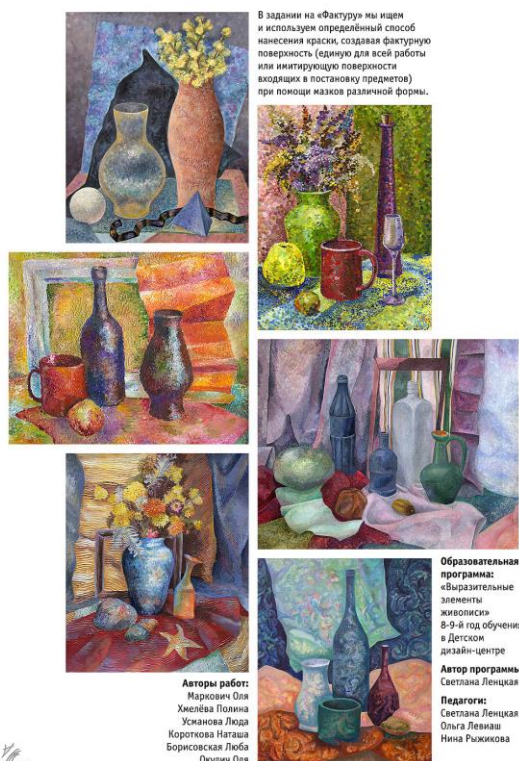
Занятия живописью помогают не только освоить широкий спектр возможностей, но и открыть новые горизонты, прислушаться к голосу своей интуиции, опереться на себя внутреннего, поверить в свои силы. Изучение объективных законов языка живописи, сознательная постановка задач и выбор художественных средств сочетаются с погружением в стилистическую, субъективную, непосредственную восприятия и чувств. Мир внутренний, мир души обретает свое выражение в формах и образах внешнего мира.

В этом номере мы продолжим знакомство с программой «Выразительные элементы живописи» и творческими работами учеников по некоторым ее заданиям (см. также статьи в №№ 1, 2 за 2010 год). Два года занятий по программе посвящены системному изучению основных живописных средств, их взаимодействия и художественной выразительности. Живописная форма складывается из самых разных элементов: цвета и тона, светотени, фактуры, контура, пластики и ритма. В каждом новом задании акцент делается на одном из этих выразительных элементов или их сочетании. Таким образом, ребята приобретают умение увидеть и вычленив в натуре различные ее свойства и соотнести их с художественными средствами.

Атмосфера творческого поиска и непрерывного эксперимента стимулирует мотивацию, обостряет восприятие, приводит к оригинальным, нестандартным результатам и расширяет возможности самовыражения, личного понимания и видения. Система преподавания направлена на сохранение в учениках их индивидуальных предпочтений, стилистических особенностей и самобытности.

■ СВЕТАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВАШ

Авторы работ: «Заречная Нада, Беляшкова Настя, Ребриева Лена, Леваш Оля»

Авторы работ:
Маркович Оля
Хмельёва Полина
Усанова Люда
Короткова Наташа
Борисовская Люба
Окулич Оля

Образовательная
программа:
«Выразительные
элементы
живописи»
8-9-й год обучения
в Детском
дизайн-центре

Автор программы:
Светлана Ленцкая

Педагоги:
Светлана Ленцкая
Ольга Леваш
Нина Рыжикова

20

В задании, представленном на этой странице, основной акцент делается на передаче свойства прозрачности различных по форме, цвету и материалу предметов натюрморта.

Авторы работ:
Ковалева Лена
Литвинова Лена
Звонова Катя
Кирилова Аня
Жибель Оксана
Старова Ксюша

Это провоцирует учеников более внимательно рассматривать натуру – вглядываться в проломленные формы и изменение их цвета, высказывая наиболее подходящие живописные средства для максимального выявления качества прозрачности.

21

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБОУ ЦО «СПб ДЦТО»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/childrens_design_center
www.d-d-c.ru, www.atichkov.ru
Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

ФИГУРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ: ИЗОБРАЖАЕМ И КОМПОНУЕМ ПРЕДМЕТЫ

Все предметы и объекты, которые мы видим вокруг себя, имеют много разнообразных свойств и характеристик – особую форму, объем, вес, фактуру, цвет... Каждый из них имеет свой назначение, свою функцию. Разными способами изображения мы можем подчеркивать и выделять те или иные их свойства и качества. В зависимости от информации, которую мы хотели бы донести, или впечатления, которое пожелаем вызвать, мы выбираем способ изображения и меру его обобщения. В одном случае это только «черно-белое» силуэтное изображение, в другом – линейное, иногда нас интересует фактура или текстура объекта, иногда важен цвет. Набор формальных выразительных средств зависит от содержания и смысловой задачи. Форма предметов может быть стилизована, упрощена или же гипербофирована и обострена, также она может подвергаться различным деформациям и преобразованиям. Цвет может быть условен и связан не с реальностью, а с теми эмоциями, которые мы хотели бы передать, или с основной идеей композиции. Часто мы используем для своих композиций столовые, слесарные, швейные или художественно-графические инструменты и материалы. Изображение множества мелких и разнообразных предметов, позволяет нам разгруппировать все элементы в самых различных комбинациях – хаотично, или же упорядочивать их при помощи излучающих закономерностей. По разному группируя элементы композиции, мы придаем ей разные смыслы и значения. Визуальная информация зависит от многих факторов: от выбора объектов и их сочетания, от способов и техники их изображения, от формы обобщения и стилизации, от методов организации их в единое целое. Наша задача – научиться всем этим пользоваться.

Публикацию подготовили ■ СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИШ

Образовательная программа:
«Фигуративная композиция»
7-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Авторы программы:

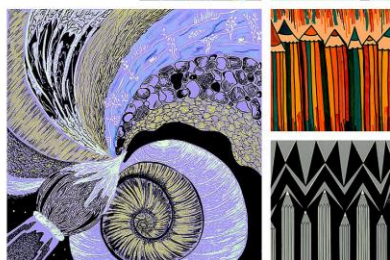
Светлана Ленцкая, Ирина Егорова, Сергей Таланкин,
Людмила Литвинова, Дмитрий Таланкин, Иван Герц.

Авторы работ: 4 Курявинова Наташа

Клименко Даша, Залманова Юлия, Александров Саша
Кузнецов Алёша, Бармина Тана, Губич Ана
Балыбердина Нада, Корнилов Андрей

Авторы работ:
Алексеева Тана
Богданова Настя
Шегай Маша
Погорелая Вера
Кравченко Маша
Коломцев Максим
Коган Ана
Власенко Ксюша
Возраст:
14-15 лет

Задание:
«Инструмент и его функция»
Изображаем:
не только сам инструмент,
но и действие, которое
он производит,
наглядно показывая
его назначение
и возможности.

Авторы работ:
Соловьев Миша
Фомина Наташа
Житонирская Дина
Галева Соня
Усанова Лёда
Базанова Яра
Киселёва Маша
Мартьянова Тана
Возраст:
14-15 лет

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
 отдела техники ПУ «СПб ДТЮ»
 тел/факс: +7(812) 310-40-39
 e-mail: design.center@mail.ru
 www.designcenter.ru
 www.designcenter.ru

ПРОЕКТ АВТОРСКОГО ШРИФТА

В этом номере мы продолжаем знакомство с некоторыми заданиями учебных программ Детского дизайн-центра и представляем вашему вниманию тему: «Проект шрифта на основе изобразительных элементов».

Что нужно, чтобы создать свой шрифт? Воображение и внимание к окружающему миру, его линиям и формам... а еще – умение найти, изобразить образ, сформулировать идею. Материалом, толчком для фантазии может стать практически любой предмет, явление, понятие... – все, что нас окружает – начиная от реальных вещей, с которыми мы сталкиваемся почти ежедневно (карандаш, скрепка, мячик, хлоп, шуруп...), явлений и состояний природы (радуга, небо, облако, ночь...), растительных и животных форм (человек, собака, птица, бабочка, дерево...), до чувств и эмоций, а также абстрактных форм и понятий.

Вот выбрана тема, придумано название шрифта, соответствующее его графической идее, найден пластический образ, а дальше начинается его воплощение... И здесь каждый ищет свой путь. Кому-то нравится шрифт по принципу буквы, где каждая буква – самостоятельная графическая композиция, – она уникальна и закончена и может быть образцом тонкой и виртуозной ручной графики. А кому-то ближе «системный» дизайнерский подход – построение шрифта на основе модуля – и работа над ним непосредственно на компьютере, в программе векторной графики.

Кто-то выбирает «средний» путь, сочетая в своей работе над проектом шрифта и ручную работу, и компьютерные технологии.

Задание включает в себя разработку букв, входящих в название задуманного шрифта. При этом очень важно, чтобы все буквы были нарисованы в едином стиле, масштабе, ритме, соответствовали друг другу по пропорциям, пластическому характеру и технике исполнения. В принципе, на этом можно остановиться... но можно и пойти дальше! – отрисовать еще 10, 20 букв, а то и весь алфавит. Конечно, не каждый сможет довести свой проект до полного завершения, – работа не легкая даже для «взрослого» – терпеливого и опытного – дизайнера. Но это и не требуется – даже «программист-минимума» дает юному автору неоценимый опыт и понимание того, как сложен и интересен процесс создания шрифта, какие принципы и закономерности лежат в его основе, сколько внимания, терпения и любви он требует.

■ СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

КРЕКЕР
 КОЛЮЧКА
 ДОРОГА
 УВАЖА
 ТИПЬМА
 КРАСКИ
 ЖЕЛЮЧКА

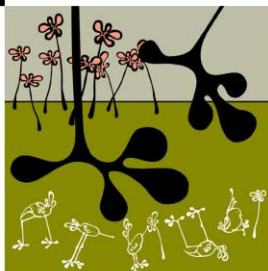
СЕРГЕЙ
 ДИМИТРИ
 ЗИМОВ
 МИХАИЛ
 ФЕДОРОВ
 ЧУХУЧУ
 УЧУЧУ

ГЕРБЕР
 РЫБА

ИМ

ВЫКА
 АБВГДЕ
 ЕЖЗВИК
 ЛМНОПР
 СТУФХУ
 ЧШЩЪЫ
 ЪЭЮЯ
 12345
 67890

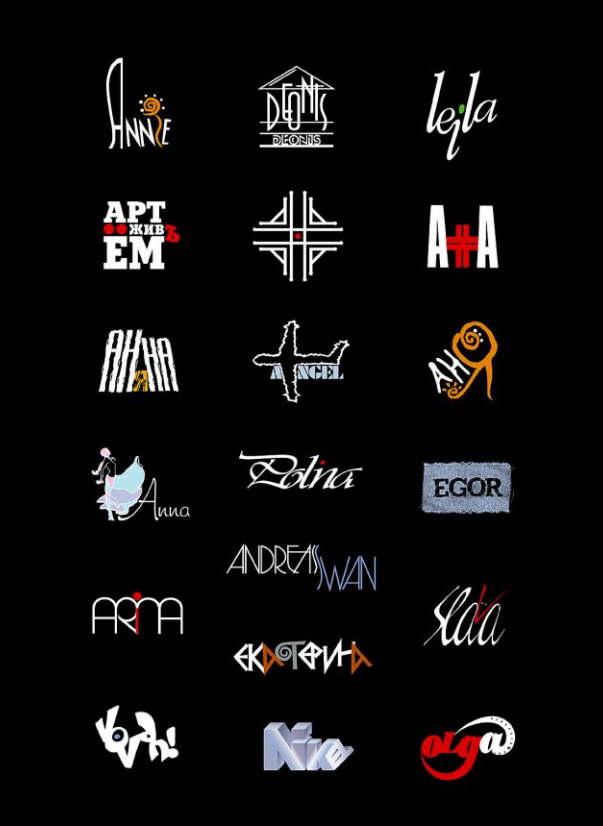
Авторы работ:
 Лиля Нефедова
 Жена Узорская
 Катя Лисенкова
 Катя Коцаева
 Ана Хахо
 Саша Гуган
 Настя Шубина
 Саша Колесник
 Маша Кисичкина
 Кира Миронова

ЧЕБЫ

СЫБОРЕС
 ВУПРКОК

Детский дизайн-центр
отдела техники ГОУ «СПб ДТЮ»
тел/факс: +7(812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.artichkov.ru/designstudio
www.artichkov.ru

ЛОГОТИП ИМЕНИ

В этом задании требуется создать личный знак, основой которого является творчески переработанное графическое начертание своего имени. Логотип имени – это знак-образ, дающий в самой сжатой и наглядной форме информацию о человеке, его характере, интересах, предпочтениях, выбранной профессии или любимом занятии. Проектируя его можно фантазировать, играть – создать собственную легенду, юмористический или идеализированный образ.

Передать всю эту информацию в зрительной форме можно через пластику букв, рисунок их взаимодействия, всевозможные их трансформации и сочетания с изображениями. Можно искать выразительные образы и варианты решений, проскрывая уже готовые (существующие) шрифты, а можно придумать своё собственное оригинальное начертание. Для получения удачного решения важно подобрать шрифт, стиль и пластику которого способны выразить ваш замысел. Формы букв, входящих в имя могут дать подсказку – нужно только внимательно проанализировать, исследовать их графические возможности – поискать сходства и зрительные ассоциации с реальными предметами, вещами, знаками или символами...

Можно выявить и подчеркнуть дополнительные смыслы, которые заключены в вашем имени, – это могут быть ассоциации с историческими и литературными героями, с его значением в разных языках и происхождениях. За основу логотипа берётся одна из форм имени: полная, краткая, уменьшительная (Екатерина, Катя, Катенька, Катюша, Катя), производная-кличка (Дюша, Дрон, Вован, Серый...) или какой-то из его национальных вариантов (Иван, Иоган, Дикон...). Он может быть выполнен как на кириллице, так и на латинице, а может сочетать их вместе. Обязательное чёрно-белое решение дополняется вариантами с частичным включением цвета или полностью цветными, что позволяет усилить эмоциональное восприятие знака и внести нужные акценты.

Продолжением этого задания может стать проектирование элементов собственного (фирменного) стиля на основе разработанного логотипа, например: визитки, открытки, бланка, почтовой бумаги, конвертов, открыток, CD-диска, кружки и т.д. Об этом мы постараемся рассказать вам в следующем номере журнала.

■ СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

Авторы работ: Бадани Ана Востриков Артём Дуканова Арина Ерофеева Ана Завьялова Катя Кован Ана Куклюшкин Денис Лебедев Андрей Логина Ана	Малышев Володя Маркова Ана Машарилова Лейла Останин Никиткор Райков Егор Риховская Ангелина Сыслова Полина Фунтикова Ана Хайдарова Ана	Жук Настя Жукова Ана Кириллова Ана Ладисова Ана Литвинова Ана Марус Андрей Соколова Полина Степанова Ана Чуракова Ана
--	---	--

Детский дизайн-центр
отдела техники ГОУ «СПб ДТЮ»
тел/факс: +7(812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.artichkov.ru/designstudio
www.artichkov.ru

ЛОГОТИП ИМЕНИ

В этом задании требуется создать личный знак, основой которого является творчески переработанное графическое начертание своего имени. Логотип имени – это знак-образ, дающий в самой сжатой и наглядной форме информацию о человеке, его характере, интересах, предпочтениях, выбранной профессии или любимом занятии. Проектируя его можно фантазировать, играть – создать собственную легенду, юмористический или идеализированный образ.

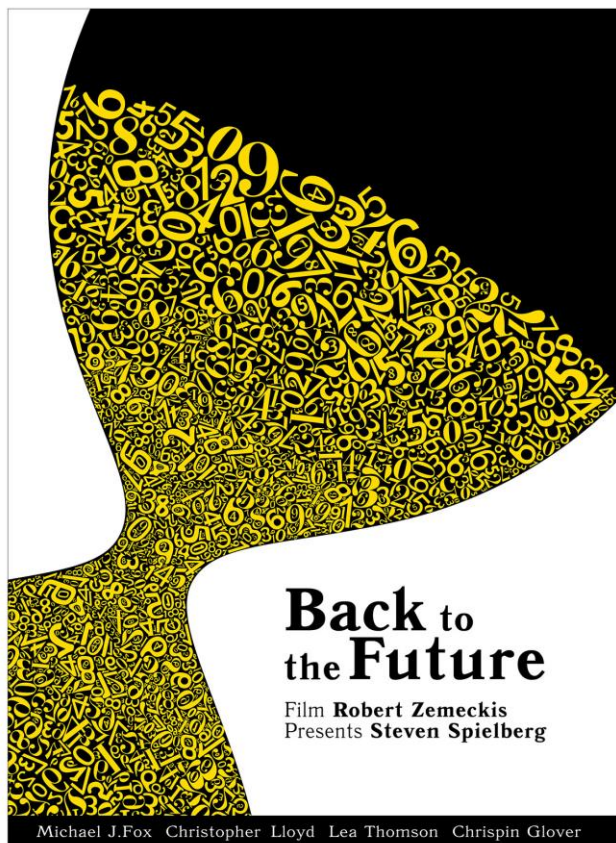
Передать всю эту информацию в зрительной форме можно через пластику букв, рисунок их взаимодействия, всевозможные их трансформации и сочетания с изображениями. Можно искать выразительные образы и варианты решений, проскрывая уже готовые (существующие) шрифты, а можно придумать своё собственное оригинальное начертание. Для получения удачного решения важно подобрать шрифт, стиль и пластику которого способны выразить ваш замысел. Формы букв, входящих в имя могут дать подсказку – нужно только внимательно проанализировать, исследовать их графические возможности – поискать сходства и зрительные ассоциации с реальными предметами, вещами, знаками или символами...

Можно выявить и подчеркнуть дополнительные смыслы, которые заключены в вашем имени, – это могут быть ассоциации с историческими и литературными героями, с его значением в разных языках и происхождениях. За основу логотипа берётся одна из форм имени: полная, краткая, уменьшительная (Екатерина, Катя, Катенька, Катюша, Катя), производная-кличка (Дюша, Дрон, Вован, Серый...) или какой-то из его национальных вариантов (Иван, Иоган, Дикон...). Он может быть выполнен как на кириллице, так и на латинице, а может сочетать их вместе. Обязательное чёрно-белое решение дополняется вариантами с частичным включением цвета или полностью цветными, что позволяет усилить эмоциональное восприятие знака и внести нужные акценты.

Продолжением этого задания может стать проектирование элементов собственного (фирменного) стиля на основе разработанного логотипа, например: визитки, открытки, бланка, почтовой бумаги, конвертов, открыток, CD-диска, кружки и т.д. Об этом мы постараемся рассказать вам в следующем номере журнала.

■ СВЕТЛАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

Авторы работ: Бадани Ана Востриков Артём Дуканова Арина Ерофеева Ана Завьялова Катя Кован Ана Куклюшкин Денис Лебедев Андрей Логина Ана	Малышев Володя Маркова Ана Машарилова Лейла Останин Никиткор Райков Егор Риховская Ангелина Сыслова Полина Фунтикова Ана Хайдарова Ана	Жук Настя Жукова Ана Кириллова Ана Ладисова Ана Литвинова Ана Марус Андрей Соколова Полина Степанова Ана Чуракова Ана
--	---	--

ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН
ЦЕНТР

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдела творчества ГОУ ЦО «ГД» СПб
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/children_design_center
www.d-d-c.ru, www.amichkov.ru

ПОСТЕР: МУЗЫКАЛЬНАЯ И КИНОАФИШИ

Одним из основных носителей информации в дизайн-графике по праву считается плакат (плакат, афиша). Это наиболее доступное визуальное средство для освещения какого-либо события или явления в жизни общества. Кроме того, важно, чтобы плакат получился эстетически завершенным «произведением искусства» с точки зрения графического дизайна.

Каждый год мы формулируем новую тему для создания плаката. Экологический плакат, плакат для выставки, рекламный плакат, графическая визуализация пословиц и афоризмов, плакат, посвященный избранному хобби – вот неполный список возможных тем. В этой публикации представлены музыкальные и киноафиши. Ребяткам предлагалось выбрать музыку (группу, оркестр, исполнителя, отдельное музыкальное произведение или альбом и т.п.) или полюбившийся им фильм в качестве основы для будущих плакатов и афиш.

В процессе проектирования плаката можно выделить несколько ключевых этапов работы: формулирование идеи, эскизирование, проведение фотосъемки с дальнейшим отбором фотографий, отрисовка графических элементов вручную и при помощи компьютера, оцифровка и обработка изображений, работа с типографикой: выбор наиболее гармоничных шрифтовых гарнитур по отношению к остальным элементам будущего плаката и, наконец, поиск взаимоотношений графических объектов и их расположения в поле композиции. Особое значение имеет колористическое решение – цвет должен соответствовать содержанию плаката, привлекать внимание, акцентировать основные графические элементы.

Важной частью работы является также определение стилистического решения, в рамках которого будет создаваться плакат – «правильно» выбранный стиль всегда выгодно подчеркивает идею и способствует ясному, доступному представлению информации. Для этого на этапе формирования образа будущего плаката мы всегда проводим небольшое исследование аналогов, просматриваем книги, альбомы, электронные материалы, сравниваем образы. На основе увиденного ищем решение, наиболее соответствующее выбранной теме, делаем выводы и зарисовки, подбираем необходимые художественные материалы.

Процесс создания плаката от начала до конца – это очень увлекательное путешествие в мир графического дизайна, и мы рады представить вашему вниманию некоторые из работ, сделанные ребятами в этом учебном году.

Публикацию подготовили: ДМИТРИЙ ТАЛАНКИН, ОЛЬГА ЛЕВИАШ, СВЕТАНА ЛЕНЦКАЯ

Образовательные программы:

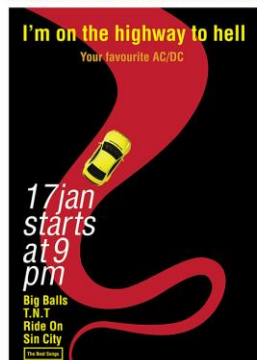
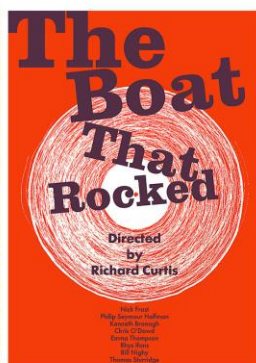
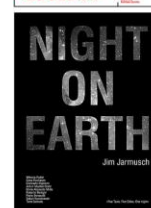
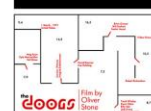
«Композиция печатных изданий»,
«Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий»,
«Детское издательство»,
9-10-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Авторы программ: Сергей Таланкин, Ольга Левиаш.

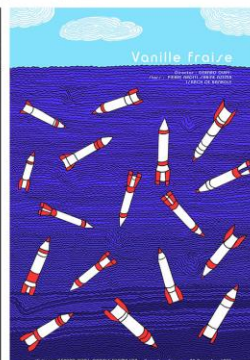
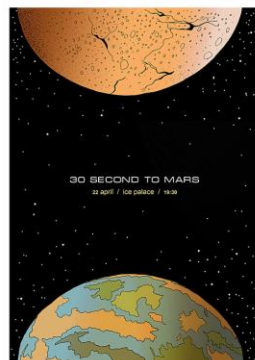
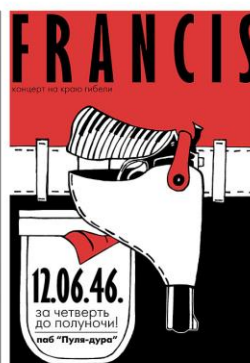
Педагоги: Дмитрий Таланкин, Наталья Носарева.

Авторы работ: 4 Мошкин Влад, Желтосветская Саша, Якутина Полина, Жданова Глаша, Семенова Маша

Возраст: 16-17 лет.

Авторы работ: Узека Оксана, Авакян Рита, Шакина Саша, Герцева Даша.
Возраст: 16-17 лет.

Авторы работ: Дроздова Даша, Ромаха Данил, Ласкава Настя, Педь Ана.
Возраст: 16-17 лет.

Верный и важный шаг: тематическая композиция на тему «25 лет Детскому дизайн-центру» / Подарочная работа «25» (буква «а» в центре)

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
ордена техники ГДР ЦД «СПб ДТО»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.artchbox.ru/designinfo

25 ЛЕТ ДЕТСКОМУ ДИЗАЙН-ЦЕНТРУ!

В мае 2011 года Детский дизайн-центр отпраздновал своё 25-летие. 30 мая состоялось торжественное открытие выставки, посвящённой этому важному для нас событию. Как и планировалось, выставка состояла из трёх разделов: отчётной выставки работ учащихся Центра за 2010/11 учебный год, ретроспективной части, представляющей деятельность коллектива за 25 лет работы и выставки выпускников Детского дизайн-центра, экспозиция которой готовилась на протяжении всего учебного года и является нашей особой гордостью. К открытию выставки усилиями педагогов и выпускников Центра был выпущен в свет первый альбом из серии, посвящённой юбилею. В альбоме собраны работы и информация о 35-ти выпускниках Детского дизайн-центра разных лет, сегодня уже ставших профессионалами в самых разнообразных сферах дизайн-деятельности. 10 участников альбома – нынешние педагоги ДДЦ, а ещё 8 преподавали в Детском центре в разное время. Альбом одновременно является и каталогом соответствующего раздела юбилейной выставки.

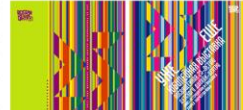
Весь учебный год прошёл под знаком 25-летия. Ученики Детского центра всех возрастов на занятиях по различным предметам под руководством своих педагогов готовились к юбилею. Практически все ребята и преподаватели смогли поучаствовать в этом крупном совместном проекте! Многие рисовали и делали коллективные композиции из бумаги, в основе которых было число «25» и буквы, составляющие название «Детский дизайн-центр», пытались в своих работах передать атмосферу праздника и самого Детского центра. Ребята постарше, знакомясь с основами макетирования, создавали объёмно-пространственные композиции из бумаги и других материалов на эту же тему. Ученики специализированного курса разрабатывали знаки, логотипы и композиции, связанные с юбилеем, а самые старшие на основе своих знаний проектировали графический стиль празднования и целый комплекс информационных носителей: плакаты, приглашения, значки, наклейки и т.п. Работа кипела семь дней в неделю с утра и до позднего вечера. Группа энтузиастов-старшекурсников во внеурочное время снимала и монтировала анимационный ролик, посвящённый 25-летию.

Небольшая часть того, что у нас получилось, вы можете увидеть на страницах этого номера. Вышло ярко, празднично и очень разнообразно! А коллективная работа над общим проектом, погружение в атмосферу предстоящего праздника объединили всех – и ребят, и педагогов, и наших выпускников, помогавших в издании альбома, проектировании и монтаже выставки, – без их помощи мы бы вряд ли справились с таким огромным объёмом работ! Спасибо всем участникам проекта!

С Днём Рождения, Детский дизайн-центр! ➔

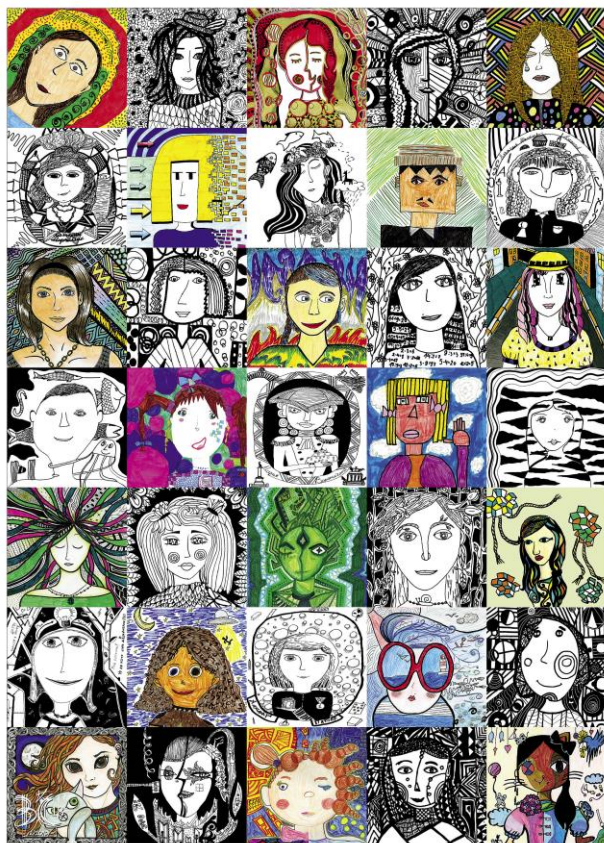
Публикацию подготовили: Ольга Левиаш, Светлана Пендава, Дмитрий Талочкин

* На этот раз нам, к сожалению, не удалось переписать имена всех авторов, чьи работы помещены на этих страницах – их более 100, а всего в проекте участвовало около 300 ребят.

Знаки, логотипы и эмблемы графического стиля 25-летия Детского дизайн-центра: плакаты, приглашения, значки, наклейки (6-9 год обучения)

Детский дизайн-центр
ул.Ленина 150/17, СПб 191015
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/childrens_design_center
www.d-d-c.ru, www.aicdcenter.ru

ДЕТСКОМУ ДИЗАЙН-ЦЕНТРУ СЕРГЕЯ ТАЛАНКИНА – 30 ЛЕТ!

Немного истории...

В 2016 году Детскому дизайн-центру исполнилось 30 лет. Почти треть века... А началось все в 1985-м и даже чуть раньше... Тогда Сергей Антонович Таланкин, выпускник ЛВТУП им.В.И.Мухомова, после нескольких лет работы в отделе комплексных исследований в области системного дизайна проектного института ВНИИТЗ, приехав в Ленинградский Дворец пионеров на Невском 35, вдохновленный идеей воспитания будущих дизайнеров. Здесь, во Дворце, с 1979 года существовал кружок дизайна, который вела Наталья Борисовна Бельтюкова.

В 1985 году кружок занимал небольшую аудиторию на третьем этаже отдела техники. Два педагога занимались с несколькими группами учеников по программе, совмещавшей в себе композиционные и графические задания, основы работы с различными материалами. Проработав год и поняв, что уже вырост из формата «кружка», Сергей Таланкин активно занялся реорганизацией. Убедил администрацию в необходимости и перспективности нового направления и, заручившись поддержкой администрации, приступил к воплощению своей идеи – «Детского дизайн-центра». Вскоре удалось получить дополнительные помещения, пришли новые педагоги – тоже влюбленные в свою профессию и желающие поделиться своими знаниями и опытом с учениками, появились новые направления: фотография, основы абстрактной композиции, графические преобразования, пространственная композиция. Под руководством Сергея Таланкина началась разработка новых программ. Студия постепенно росла...

Но один в поле не воин... Именно поэтому так важно было сотрудничество и поддержка друзей – не только на верхах и впереди. В 1989 году в Дизайн-центр пришла Светлана Ленская – друг, жена, единомышленник Сергей Таланкина – сотрудник в истинном смысле этого слова – соратник концепции и модели детского дизайн-образования, которая вскоре будет реализована в Детском центре, его комплексной образовательной программе и большей части программ, входящих сегодня в ее состав, прекрасный чуткий педагог, ставший для многих поистине Учителем, талантливым, глубоким график и живописец. И с ней вместе Ирина Егорова – бескорыстный и преданный товарищ Сергей Таланкина и Светлана Ленская еще со студенческих лет, в 2000 году она станет заведующей Центра

Проект: «Коллективный портрет Детского дизайн-центра».

Авторы работ: Филиппова Зоя, Мезенцев Иван, Цвейман София

Басуркова Злата, Гринблат Вероника, Ширкова Мария, Сергеева Мария, Белосусова Анна, Морочено Екатерина, Новикова Анастасия, Аники Мария, Аюхан Алина, Каримов Лев, Тимофеева Маргарита, Ширкова Мария, Колцова Анна, Кузнецова Ольга, Прицеликина Ксения, Гринин Дмитрий, Цеткова Алина, Титова Мария, Никитина Полина, Гаврилов Дарья, Егорова Полина, Лушаву Милана, Борисовна Анастасия, Шило Полина, Алексеево Алина, Бланк Анастасия, Колдобина Елена, Крайнов Александр, Сведенцов Александр, Бердинский Алина, Кабанова Варвара, Мезенкина Виктория, Соколова Полина, Протасова Александра, Оги Александра.

Возраст: 8-14 лет.

19

и проработает здесь практически до последних своих дней, – автор программ по рисунку, графике и композиции, талантливый педагог, любящий и понимающий детей, ими обожаемый, и, конечно же, яркий, пронзительный художник.

Пришли еще несколько выпускников Мухомовского художественно-промышленного училища – одноклассники и однокурсники Сергей Таланкина и его товарищей. Среди них – Виктор Смирнов, возглавивший направление фото и преподававший фотографию в течение 10-ти лет. Чуть позже, в 1990-м году, Галина Корнева, работавшая в то время в Дворце пионеров Центрального района и посещавшая городское методическое объединение кружков и студий дизайна под руководством Сергея Таланкина, по его приглашению перешла в Детский дизайн-центр работать с малышами. Талантливый педагог и организатор, вскоре она станет автором блока программ подготовительного курса комплексной образовательной программы, затем заведующей Детского дизайн-центра (и проработает в этой должности до 2000 года), а с 1996 года и руководителем городского методического объединения педагогов дизайна Санкт-Петербурга. Тогда же, в начале 1990-х, в Детский-центр стали приходить его первые выпускники – закончив обучение, не покинула расставаться с коллективом Ольга Смирнова (Колчина), Ольга Левинаш, Ольга Костюченко, Елена Ковалёва и другие.

Усилиями Сергея Таланкина и его соратников постепенно создавалась яркая, неповторимая среда Детского дизайн-центра: ремонтировались и оснащались новым оборудованием помещения, стены превращались в постоянно действующую экспозицию лучших детских работ. Постепенно, по крупицам, собиралась библиотека с огромным количеством книг по дизайну, искусству и архитектуре, появлялись все новые и новые реквизит, инструменты и художественные материалы, – новые технологии подхватывались и внедрялись в учебный процесс с готовностью и азартом. Организовывались лаборатории по направлениям. Наталья Бельтюкова оборудовала керамическую лабораторию, в которой и преподавала до 1994 года. Впоследствии направление керамики примет и более восьми лет будет вести Александр Веселов, когда же оно закроется в 2003 году, он переоборудует мастерскую под новое направление – печатную графику. Лаборатория фото, созданная Сергеем Таланкиным и Виктором Смирновым просуществовала до 1998 года и с появлением в Детском центре первой компьютерной техники будет преобразована в компьютерную лабораторию, которую примет свою ответственность Ольга Левинаш. В 1995-1997 годах коллектив обогатится новыми специалистами – профессиональными дизайнерами, художниками, архитекторами, искусствоведами. Двое из них – Александр Веселов и Нина Рыжикова и сегодня преподают в Детском центре.

В начале 2000-х клиентская новая волна выпускников – ребята, очутившиеся в Детском центре и поступающие в различные специализированные вузы, не захотят покидать место, где прошла половина их жизни, где они получили так много знаний, опыта, дружеского внимания и любви, приобрели друзей и нашли Учителей. Они вернутся в коллектив уже в качестве педагогов. Вскоре это станет своего рода традицией, и ряд сотрудников центра будут постоянно пополняться его воспитанниками. Многие из них и сегодня продолжают работать в коллективе: Любовь Литвинова, Дмитрий Таланкин, Иван Бери, Ольга Окулич, Екатерина Коцеева, Александра Гринина, Наталья Шенберг (Носарева), Екатерина Лисенкова.

А пока, в конце 1980-х – начале 1990-х, концепция школы постепенно созрела в головах ее основателей – Сергея Таланкина и Светланы Ленской. В ее основу была положена идея о необходимости воспитания цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личностью, открытой ко всему новому, устремленной в будущее,

Проект: «30 лет Детскому дизайн-центру».
Авторы работ: Солдатов Ксения, Зобнин Максим,
Иванов Георгий, Бердинский Алина.
Возраст: 9-10 лет.

20

Проект: «30 лет Детскому дизайн-центру».
Авторы работ: Немова Алина, Гудименко Михаил,
Егорова Полина, Сведенцова Александра.
Возраст: 11-12 лет.

способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разнообразия интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса, а многие из этих способностей наиболее полно раскрываются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их развития и совершенствования.

Вместе со своими друзьями и единомышленниками Сергей Таланкин принялся за разработку комплексной образовательной программы Центра – системы взаимосвязанных дисциплин, соответствующих возрасту и сознанию учеников, последовательно развивающих самые разные умения, навыки и качества, необходимые будущему дизайнеру, знакомящих с широким спектром направлений дизайна. Абстрактная и фигуративная композиция, макетирование и организация пространства, графика, фотография и копирование, рисунок и живопись, основы работы с материалами (бумагой, деревом, глиной...) – такое разнообразие предметов, применяемых технологий, материалов и выразительных средств призваны были способствовать визуально-эстетическому воспитанию детей средствами дизайна, развитию целевой и созидательной личности через проектную деятельность, к в конечном итоге, профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. К осени 1990-го года был разработан комплекс программ, рассчитанный на 7 лет непрерывного обучения, а к 1993-му году – уже на девять.

Детский дизайн-центр стал экспериментальной творческой лабораторией, где проектировались новые педагогические технологии, создавались и внедрялись авторские программы и методики преподавания, системно накапливались и обрабатывались для дальнейшей популяризации материалы по детскому дизайн-образованию начального и среднего звена. Разработанная и внедренная Сергей Таланкиным и Светланой Ленской концепция детского дизайн-образования и сегодня продолжает развиваться и совершенствоваться – корректируется комплексная образовательная программа, вводятся новые дисциплины, блоки заданий, новые технологии.

Педагогические технологии

Многолетнее системное и последовательное обучение детей в рамках комплексной образовательной программы уже само по себе – гарантия качественного и серьезного образования. Однако в своей деятельности мы используем гораздо более широкий спектр форм работы с детьми. В первую очередь, это активная выставочная деятельность – участие в многочисленных международных, всероссийских, региональных и городских специализированных выставках-конкурсах и фестивалях в области дизайна, искусства, образования и детского творчества, организация и проведение городских выставок-конкурсов и фестивалей дизайна, ежегодных отчетных выставок коллектива, мини-выставок наших самых активных и одаренных учащихся, выставок творческих работ педагогов. Участие в выставках и возможность увидеть свои работы и работы других учеников в общей экспозиции стимулирует творческую активность детей, повышают их самооценку, удовлетворяют на более продуктивную и осмысленную работу.

Еще одна важная составляющая нашей образовательной и воспитательной деятельности – это метод коллективных проектов. В первую очередь, это участие в совместных творческих проектах с различными образовательными и общественными организациями, частными фирмами и государственными компаниями, культурными центрами и музеями Санкт-Петербурга, России, Европы, Японии. Такая работа может осуществляться отдельным педагогом с учащимися своей группы или несколькими педагогами с парал-

21

**ДЕТСКИЙ
DESIGN
ЦЕНТР**

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБОУ «СПбГДЮ»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
vkontakte.ru/childrens_design_center
www.d-d-c.ru, www.anichkov.ru

санкт-петербургского городского дворца творчества юных

ИСКУССТВО СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ

Искусство солнечных часов, древнее и почти утраченное, ныне возрождается, как ни странно это покажется для века всемирной паутины и электронных гаджетов. По-видимому, это связано со стремлением современных людей вернуться к истинным природным ценностям, ощутить, наблюдая за движением тени на солнечных часах, вращение Земли и прикоснуться к непостижимой тайне вечного и необратимого течения времени.

Процесс создания солнечных часов вводит искусство кройки и шитья, при некоторой парадоксальности сравнения и полного несомнение конечного результата. Первое, что делает портной – измеряет размеры фигуры человека, которому шьют платье; первое, что делает мастер солнечных часов – измеряет координаты места установки часов – географическую широту и долготу. Затем портной придумывает фасон и делает выкройку, мастер солнечных часов определяет дизайн часов, выполняет астрономические расчеты и делает чертежи. После чего оба мастера выбирают материалы и изготавливают в первом случае платье, во втором – солнечные часы.

Достаточно часто современные солнечные часы делают по образцу классических, состоящих, как известно, из циферблата и часового указателя – гномона, обычно выполняемого в виде фигурного треугольника. Примером классических солнечных часов Петербурга XVIII века являются знаменитые солнечные часы на верстовых столбах на Царскойсельской и Петергофской дорогах (2). Современный пример классики – солнечные часы «Конь вороной» (1).

Тенденция последних лет – создание солнечных часов, имеющих оригинальный художественный образ. Такие часы помимо функционального назначения представляют собой яркую и оригинальный декоративный элемент сада, улицы или площади. Примером могут служить солнечные часы «Время Мастера», установленные совсем недавно в историческом центре Петербурга – Петропавловской крепости (рис. 3). В художественном образе этих солнечных часов читается спираль времени, которую пронизывает Мастер или Ангел Мастера.

Могут ли солнечные часы быть интересны детям? Могут ли они создать образные солнечные часы, например, в виде птиц, или animals? В поисках ответа на этот вопрос руководитель Уполномоченной мастерской «Солнечный шар» Валерий Дмитриев осенью 2013 года привлек в Детский дизайн-центр и предложил совместный проект по созданию оригинальных солнечных часов – настоящих – рабочих! Идея увлекла педагогов центра и при поддержке его руководителя Ольги Левашовой началась, был объявлен конкурс на лучший проект солнечных часов с надеждой на его последующую реализацию на территории Детской творческой школы. По организации и проведению конкурса являлся председателем Детский-центр Галина Николаевна Савина, при группировке заявок активно включились в работу. Конкурс представлял собой два этапа: отбор лучших работ и конкурс на лучший проект. Победитель конкурса был определен жюри, состоящим из представителей администрации Детской творческой школы, педагогов центра и родителей учащихся. Победителем конкурса стал проект «Солнечные часы» работы Валерия Дмитриева. Проект представляет собой часы, выполненные в виде часовых стрел, изготовленных из дерева, с цифрами, выполненными в виде птиц, и с изображением солнца, выполненного в виде птицы. Проект был реализован в Детской творческой школе, а часы были установлены на территории Детской творческой школы.

Результаты конкурса оказались удивительно интересными – всего было представлено 24 работы, выполненные в виде рисунков и жакетов, иногда дополненные описаниями. Среди проектов были солнечные часы с различными образами и тематикой: «Эпиграф», «Космические времена», «Чудо-Юдо рыба-человек», «Грива у дома», «Бабушкино время», «Сырные», «Слоно», «Симфония времени», «Евдучинок», «Эпизик», «Евдучинок», «Ключи к жизни», «Гитара», «Бегущий по волнам» и многие другие.

Идея проекта и его реализация в материале: Валерий Дмитриев, руководитель Художественной мастерской солнечных часов «Солнечный сад», художественнаяковка – Василий Кондауров.

Педагоги – кураторы проекта: Галина Корнева, Иван Герц.
Проект осуществлён на занятиях по образовательной программе: «Организация пространства»,

5-й год обучения в Детском дизайн-центре. Возраст учащихся: 12-13 лет.

✦ **Авторы работ** (слева направо, сверху вниз): Костина Лена, Аразян Нунэ, Павлова Маша, Аксёнова Алёна, Меклер Маша, Фомина Лада, Романова Ксюша, Костенко Катя, Белюсов Саша.

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ ■ ОЛЬГА ЛЕВИНАШ, ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВ, ГАЛИНА КОРНЕВА

**ДЕТСКИЙ
ДИЗАЙН-ЦЕНТР**

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

Детский дизайн-центр
отдела техники ГБОУ ЦО «СПб ДТЦ»
тел.: +7 (812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
viktoriya.nicholayevna@design_center
www.d-d-c.ru, www.atichkov.ru

НОВЫЙ ГОД И СИМВОЛ ГОДА

Новый Год – это лучший праздник, объединяющий детей и взрослых, учеников и педагогов. «Новый Год» – это и самый большой коллективный проект, в который вовлечены все – от самых младших до старших. Его ожидание приносит особую атмосферу в наши занятия... Хочется придумать что-то необыкновенное! Фантазировать можно бесконечно: разноцветные ёлки, снежинки, чудесные снеговики и волшебные ангелы, звёзды и маленькие игрушки-подарки, маски и карнавальные шляпы, гирлянды и фонарики...

В Детском дизайн-центре существует своя давняя новогодняя традиция, связанная с символом года по Восточному календарю. Драконы, Змеи, Лошади, Овцы, Петухи, Свиньи, Собаки, Мыши, Быки и Тигры, Коты и Кролики вдохновляют нас своими особенностями и выразительными характеристиками. Каждый год наша коллекция пополняется новыми работами, выполненными в разных технологиях: бумажная пластика, печатная графика, арт-графика, поздравительные открытки, календари...

Творческий процесс погружения в «Новый Год» начинается задолго до этого события. Педагоги заранее продумывают оригинальные идеи и этапы выполнения больших коллективных проектов, подбирают необходимые материалы. Работа в группах начинается с обсуждения темы, знакомства с визуальным рядом, выполнения эскизов, графических рисунков, коротких устных заданий. Постепенно ученики находят свои яркие образные решения, выполняют их в материале, шаг за шагом прорабатывают и уточняют детали, придумывают названия работ... И конечно же, очень важно успеть завершить свои проекты до Нового Года!

В этом номере мы представляем коллективные проекты и авторские скульптурные работы, выполненные на занятиях по образовательной программе «Бумажная пластика» и «Графика на объёме» (3-5-й год обучения в Детском дизайн-центре; возраст учеников – 10-13 лет; педагоги: Галина Корнева, Елена Ковалёва, Иван Герц, Нина Рыжикова), а также арт-объекты, созданные под руководством педагогов Детского дизайн-центра в рамках новогодних мастер-классов.

При изготовлении скульптурных и арт-объектов для местности часто применяется проволоочный или картонный каркас, картонные коробки или скрученная плотная бумага, закрепленная бумажным скотчем. Последующие слои проклеиваются клеем ПВА и отделяются, при необходимости, фактурными и мелкими деталями.

В витринной технологии сначала рисуется, а потом наметанным ножом аккуратно прорезаются нужные фрагменты – для работы по этой технологии необходим специальный коврик или плотная основа для резки.

На этом развороте представлены шесть коллективных проектов – новогодние и рождественские арт-ёлки, выполненные в самых разнообразных технологиях:

- 1 – «Рождественская Композиция»: витринная технология в объёме;
- 2 – «Ёлка-Снежинка»: бумажные шары и пластиковые трубочки;
- 3 – «Эко-Ёлка»: старые газеты и журналы, пластиковые крышечки;
- 4 – «Арт-Ёлка»: конусы-кульки из разноцветной декоративной бумаги;
- 5 – «Витражная Ёлка»: витражная техника, плоскостной вариант;
- 6 – «Гигровая Ёлка»: бумажные пирамиды с добавлением суперграфики.

ПУБЛИКАЦИЮ ПОДГОТОВИЛИ ■ ГАЛИНА КОРНЕВА, СВЕТАНА ЛЕНЦАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

«Хрюша-Копилка» (в центре).
Коллективный проект.
Папье-маше, картонные трубки, цветная бумага.
«Свинки». Авторские работы.
Силуэтное вырезание (два одинаковых силуэта, склеенные вместе) и бумажная скульптура.

«Коза, Овца и Баран» (в центре). Коллективные проекты.
Смешанная техника (скручивание; наизывание слоёв бумаги на ось; макетирование).
«Овечки». Авторские работы.
Скручивание, нетканая бумага.
«Бараны». Коллективные и авторские работы.
Упаковочный гофрокартон и бумага крафт; цветная бумага.

**ДЕТСКИЙ
DESIGN
ЦЕНТР**

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

НАДО ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД?

В детстве мы все любим собирать и разбирать игрушки из разнообразных конструкторов. А может гораздо интереснее изобрести конструктор самим?

В жизни нам довольно часто приходится слышать выражение «не надо изобретать велосипед». Звучит довольно грустно. Мы решили исправить ситуацию и назвать наш проект немного по-другому. Почему всё-таки изобретать велосипед нужно и даже необходимо? Человек склонен принимать огромное количество информации, при этом не задавая себе вопрос: «почему именно так и никак иначе?»

Когда мы подвергаем сомнению какой-либо устоявшийся факт, делаем по-своему, нам отвечают: не надо изобретать велосипед. А ведь только при отклонении от устоявшегося маршрута (пусть самого короткого) можно увидеть что-то новое. Путь не один – их миллионы!

Перед нами стояла задача по созданию своего собственного конструктора, из которого можно собрать, как вы уже догадались, велосипед. Для начала – эскизирование: будущий аппарат надо было не только нарисовать, но и дать ему название. Из эскизов получился отличный плакат.

Переходим к претворению наших эскизов в жизнь. Детали заводских конструкторов такого типа обычно вырезаются из фанеры (все, наверное, видели фанерные модели танков и т.п.). Но так как мы собирались делать конструктор своими руками, мы взяли материал, который довольно просто резать – белый двухмиллиметровый картон (в народе он называется пивной). Для начала на выбранном формате необходимо было нарисовать детали, так чтобы их компоновка была максимально плотной и эстетичной. Когда все детали на месте, вырезаем их канцелярским ножом. Задача усложняется тем, что кроме частей велосипеда нам нужно было сохранить картон, из которого мы эти детали вырезали. Как в настоящем конструкторе.

Изначально мы рассчитывали, что макеты будут собираться без клея, но из-за особенностей пивного картона пришлось использовать клей ПВА или горячий клей. Также добавились деревянные палочки (для осей колес, рулевых элементов).

Итак, наши велосипеды летают, едут, плывут, кормят бездомных животных, передвигаются под землей и даже утаивают песок. Желаем и вам никогда не переставать их изобретать!

публикацию подготовили ■ ИВАН ГЕРЦ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ, СВЕТАНА ЛЕНЦАЯ

Образовательная программа: «Бумажная пластика».

4-й год обучения в Детском дизайн-центре.

Задание: «Надо изобретать велосипед!».

Автор задания и педагог: Иван Герц.

Авторы работ (справа налево, сверху вниз):

■ Смирнова Даша, Новосёлова Надежда, Костенко Катя, Слокотвич Соня, Зеленина Максим, Котичёва Маша, Фомина Катя, Суюёв Дина, Лурье Катя, Дав Мелани, Асимова Алена, Филиппова Соня, Кукоркина Христина, Азариш Нури, Корнеев Ана, Локастова Настя, Колыгина Полина, Березовская Катя, Цветкова Иосифа, Дубова Даша.

► Кукоркина Христина, Дубова Даша, Суюёв Дина, Костина Лена.

Возраст: 11-12 лет.

**ДЕТСКИЙ
DESIGN
ЦЕНТР**

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных

СОЧИНЯЕМ И ИЛЛЮСТРИРУЕМ

Вашему вниманию предлагается универсальное задание, которое будет интересно для ребят самого разного возраста и уровня подготовки. Перед выполнением задания можно рассказать детям о японской поэтической традиции ёнких и ярких стихотворений – хокку. Поэзия хокку – непосредственное выражение вещей и явлений в самой их сущности. Источником вдохновения для него является сама жизнь, природные, ежедневные события, ощущения автора, отождествляющие себя с тем, о чём он пишет. По правилам, хокку состоит из трёх строчек по 5-7-5 слогов соответственно. Но для достижения наивысшего творческого выражения возможно отступить от строгих правил и следовать внутренней гармонии. Рефим быть не должно. Смысл хокку в чистейшей передаче переживания автора читателю; и как говорил японский поэт Басё, цель автора «указать направление на луну, чтобы скотчащий смог её полюбоваться, а не отвлекать читателя перстами на пальце». Потому хокку не терпит перегруженности и украшательства – краткость, ясность и тонкий юмор присущи этой интуитивно-непосредственной форме выражения авторского замысла. Сложность создания такого стиха – именно в его краткости, ведь суметь вычлени самое главное, отказаться от лишнего на практике начинающим поэтам оказывается труднее, чем в теории. Работа над хокку учит мыслить образно, способствует внутреннему сосредоточению и концентрации чувств.

Вначале можно познакомить ребят с поэзией таких японских классиков как Басё, Исса и других, после чего сформулировать тему, в рамках которой ребята будут сочинять свой стих, вдохновляясь и опираясь на данную стихотворную форму. Он может быть посвящён, например, новому году, празднику или красоте летней природы. При необходимости, задание можно адаптировать и предложить ребятам взять за основу строчки из любимого стихотворения или песни, а можно попросить их самих придумать небольшое поэтическое высказывание на заданную тему и проиллюстрировать его.

Когда стихотворение написано и отредактировано, предлагается нарисовать к нему иллюстрацию. Техника исполнения может быть разной и подбираться в зависимости от темы, а также от возраста и уровня подготовки детей: черно-белая графика, карандашные раскраски, цветные заливки, смешанная техника, в общем всё, что вы посчитаете нужным и предложите. Важно не только придумать и отрисовать иллюстрацию, но и интересно закончить и связать текст с картинкой. Суметь передать в иллюстрации то настроение, которое ребёнку в процессе создания стиха удалось уместить в три строчки – настоящее наслаждение для пытливого ума и творческого характера.

публикацию подготовили ■ ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ОЛЬГА ЛЕВИАШ, СВЕТАНА ЛЕНЦАЯ

Автор задания и педагог: Елена Ковалева.

Авторы работ: Вароди Гоша, Торин Егор, Коробейникова Настя

Возраст: 15-16 лет

Детский дизайн-центр
отдела техники ГОУ «СПбДТЮ»
тел/факс: +7(812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru
www.anichkov.ru/designstudio
www.anichkov.ru

Авторы работ:
Катя Адамова
Саша Грименко
Даша Нигматулина
Аня Сурганова
Данил Шалин

Коллаж – это искусство сочетания, сопоставления, столкновения в одном пространстве самых разных объектов – вещественных смыслов и идей. Предметы для композиции могут подбираться как по форме, цвету, фактуре и материалу, из которых они изготовлены, так и по их назначению или определенной, объединяющей их теме. Причудливо соединяясь в одно целое, разрозненные фрагменты материального мира рождают новые ассоциативные ряды, создают неожиданные и выразительные пластические образы.

Каждый коллаж – это маленький эксперимент по исследованию свойств различных материалов: их жесткости и гибкости, хрупкости и упругости, гладкости и шершавости... а также их эстетических возможностей и особенностей формобразования. При работе над композицией ее элементы подвергаются всеческим видам деформации и обработки – скатанию, сгибанию, разрыванию, разрезанию, окраске, сливанию...

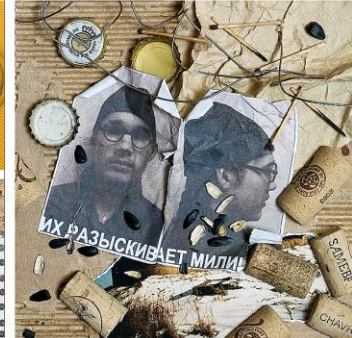
Возможность свободного комбинирования готовых предметных форм друг с другом и с разнообразными цветными, фактурными и тоновыми поверхностями превращает процесс создания коллажа в интересную увлекательную игру, раскрывающую творческую инициативу и развивающую воображение и фантазию. А результатом этой игры становится произведение искусства – арт-объект, способный украсить любой интерьер.

■ СВЕТАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

Детский дизайн-центр
отдела техники ГОУ «СПбДТЮ»
тел/факс: +7(812) 310-40-39
e-mail: design.center@mail.ru

Авторы работ:
Ира Ткаченко
Света Балибердина
Полина Соколова

**Наталья Бубенина
Вероника Зверева
Катя Зубкова
Рита Емельянова**

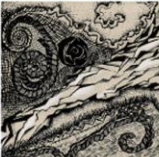
ГРАФИЧЕСКОЕ ПЕРЕОБРАЗЕНИЕ КОЛЛАЖА

В предпоследнем номере журнала (№2 за 2007 год) мы рассказывали, как создать коллаж, используя самые разнообразные предметы. У этого задания есть продолжение: нужно нарисовать готовый обильный коллаж на бумаге, скопировав взаимное расположение его частей, форму и пропорции предметов как можно точнее. Бумага может быть белой, цветной или фактурной. Самое главное – поиск графических техник, позволяющих имитировать характер поверхностей и материалов вещей, входящих в композицию, передать их форму и объем. Находим способы изображения жидкой бумаги, блестящего металла, структуры дерева или особенностей плетения тканей...

Решение может быть как черно-белое, так и цветное. В черно-белом варианте обращаем внимание на технические приемы нанесения штрихов, пытаемся передать многообразие фактур и текстур коллажа. В цветном варианте используем смешанную технику, экспериментируем с сочетаниями самых разных художественных средств и материалов: цветных карандашей, гелевых ручек, фломастеров и маркеров, туши, акварели, темперы ПВА. Исследуем и пробуем различные технологии нанесения красок, добиваясь передачи характера рельефа и материальности.

В результате получается оригинальная графическая композиция. А каждый, проделавший эту кропотливую, но интересную работу, обогащает свою палитру новыми нестандартными графическими техниками и приемами.

■ СВЕТАНА ЛЕНЦКАЯ, ОЛЬГА ЛЕВИАШ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **Designing the 21st Century.** Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
2. **Graphic Design** (on a limited budget). Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
3. **Graphic Design: America Two.** Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X.
4. **Index. Годовой отчёт. Проспект. Буклет.** Выпуск 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 144 с.: ил.
5. **Index. Знаки и логотипы.** Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2001.
6. **Index. Знаки и логотипы.** Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
7. **Index. Календарь.** Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
8. **Index. Мультики, фенечки и придумки.** Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
9. **Index. Фирменный стиль.** Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
10. **Index. Фирменный стиль.** Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
11. **Jury David.** Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
12. **Mike Quon.** Business graphics. – USA, PBC International, 1995.
13. **ParaType.** Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
14. **ParaType.** Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
15. **The Best of the Best of Brochure Design.** Gloucester Massachusetts. – Rockport Publishers, 2002. – 272 с.: ил. – ISBN: 1-56496-922-3.
16. **Typography Twenty Five.** The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
17. **Авторская книга.** Каталог выставки работ студентов. К 10-летию кафедры Графики. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 48 с.: ил. – СПб: Петербургский институт печати, 2007.
18. **Адамов Е.Б.** Ритмическая структура книги. – М.: 1980.
19. **Айриг С., Айриг Э.** Подготовка цифровых изображений для печати. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 192 с.: ил.
20. **Айриг С., Айриг Э.** Сканирование – профессиональный подход. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 1997. – 176 с.: ил.
21. **АРТ открытка.** Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000.
22. **Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А.** Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 288 с.: ил.
23. **Введенская сторона.** Подборка журналов за 2007-2017 гг.
24. **Визитные карточки.** – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
25. **Келби Скотт, Нельсон Феликс.** Photoshop CS2. Советы знатоков. / Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2006. – 288+8 с.: ил. – ISBN: 5-8459-1014-5.
26. **КомпьюАрт.** Подборка журналов за 1997-2018 гг.
27. **КомпьюПринт.** Подборка журналов за 1997-2018 гг.
28. **Кричевский В.** Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.

29. **Крэйг М. Бергер.** Путеводные знаки (дизайн графических систем навигации). – М.: РИП-холдинг, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-900045-8-11. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006).
30. **Кузнецов Ю.В.** Технология обработки изобразительной информации. – СПб.: Петербургский институт печати, 2002. – 312 с.: ил.
31. **Лаптев Владимир.** Модульное проектирование издания. Альманах «Just Design» 01-02. СПб.: Про100, 2005.
32. **Лесняк В.И.** Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
33. **Маргулис Дэн.** Photoshop для профессионалов: классическое руководство по цветокоррекции. / Пер. с англ. – М.: ООО «РТВ-Медиа», 2001. – 400 с.: ил.
34. **Маргулис Дэн.** Препресс-ресурсы. / Пер. с англ. – Мн.: Попурри, 2000. – 256 с.: ил.
35. **Портфелио 1998.** Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
36. **Портфелио 2000.** Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
37. **Про100 дизайн.** Подборка журналов за 2003-2007 гг.
38. **Птахова И.** Простая красота буквы. – СПб.: Русская графика, 1997. – 288 с.: ил.
39. **Самара Тимоти.** Создавая и ломая сетку. Мастерская графического дизайна. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-900045-69-2. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 2002).
40. **Стефанов С.И.** Полиграфия для рекламистов и не только. – (Серия «Рекламные технологии»). – М.: Гелла-принт, 2002. – 352 с.: ил. – ISBN: 5-0901008-18-9.
41. **Третий глаз.** Сборник графического дизайна и рекламы Поволжского региона. Тольятти: Зебра дизайн – Агни, 2003. – 128 с.: ил.
42. **Уиллмор Бен.** Новое в Photoshop CS2 для профессионалов. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2006. – 255 с.: ил. – ISBN: 5-469-01224-7.
43. **ХХХАРШАК.** Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
44. **Шлихт Г.Ю.** Цифровая обработка цветных изображений. – М.: ЭКОМ, 1997. – 336 с.: ил.