

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ **Детского дизайн-центра ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»**

С 1991 года в Детском дизайн-центре (далее – ДДЦ) проводится **экспериментальная работа по становлению системы специализированного образования старших школьников**, а также образовательный эксперимент по различным формам сотрудничества систем **дополнительного и школьного образования**. Программы и методические материалы, разработанные в ходе эксперимента, представляют интерес для образовательной системы Санкт-Петербурга.

В основу модели детского дизайн-образования положена идея комплексного развития личности ребенка, ее психологического и мировоззренческого становления, посредством включения ее в созидательную, проектную деятельность. В современном мире назрела потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в новом информационно-технологическом пространстве. Поэтому, нам кажется, что общая модернизация среднего образования должна включать в себя и пересмотр содержания художественно-эстетического образования в школе. **Внедрение дизайн-технологий в учебный процесс общеобразовательной школы** позволяет сохранить у старшеклассника интерес к урокам изобразительного искусства, способствует визуально-эстетическому и духовному развитию, формированию цельной социально активной личности с высоким творческим потенциалом и культурным уровнем, направленной на совершенствование окружающего мира, саморазвитие и самореализацию.

Задачами взаимодействия со школьным образованием является:

- Адаптация экспериментальной модели дизайн-образования к условиям образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
- Переориентация с академического художественного образования на изучение современной визуальной и проектной культуры, введение композиционных дисциплин.
- Введение элементов дизайн-образования и новых педагогических технологий в учебный процесс школ.
- Профессиональная ориентация и подготовка старшеклассников к поступлению в профилирующие вузы.
- Создание в школах (в классах) современной образовательной среды.

Формы и направления взаимодействия со школами города (№№: 175, 507, 642, 224; Аничков лицей):

- Создание версий базовых программ, адаптированных для школьных групп.
- Внедрение элементов программ, технологий и методов обучения ДДЦ в школьные дисциплины (ИЗО, труд, черчение, информатика).
- Создание в школах специализированных дизайн-классов с преподаванием в них предметов композиционного цикла и координацией учебных планов ДДЦ и школ. В рамках экспериментального проекта апробированы следующие формы преподавания композиционных дисциплин:
 - на базе ДДЦ;
 - на базе школы;
 - параллельное преподавание (например, два предмета в ДДЦ, один – в школе).
- Обучение педагогов школ в рамках программ и методик преподавания ДДЦ:
 - организация и проведение занятий городского методического объединения;
 - проведение курсов повышения квалификации для ознакомления с программами и педагогическими технологиями педагогов ДДЦ;
 - стажировка учителей, специализирующихся по изобразительному искусству, труду и черчению;
 - помощь в создании новых школьных программ по основам дизайна с использованием методического опыта работы ДДЦ.
- Совместные выставки, семинары, «мастер-классы».

ПОПОВА ЕЛЕНА ОЛЬГЕРДОВНА
педагог школы №507

ТЕРРИТОРИЯ, СВОБОДНАЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка счастливым. Было бы замечательно, если бы школа способствовала этому, ведь зачастую школьник для учителя подобен сосуду, в который забрасываются все новые и новые знания, пока сосуд не переполнится. Ребенку некогда анализировать, зачем ему нужны эти знания и пригодятся ли они ему в жизни вообще. Однако, по большому счету, главная задача школы – помочь ребенку выбрать ту профессию, заинтересовать его тем родом деятельности, который будет ему не только интересен, но и поможет максимально реализовать себя в жизни.

Сотрудничество школы № 507 с Детским дизайн-центром СПб ГДТЮ началось в 1991 году, я подключилась к нему позже – в 1998, когда в рамках Городской экспериментальной площадки на базе одного из шестых классов была открыта дизайн-группа для всех желающих. Отбора не производилось. С 6 по 9 класс были пройдены намеченные Дизайн-центром программы, одна из них преподавалась на базе школы вместо уроков ИЗО и труда, а другая – непосредственно на базе Дизайн-центра. За четыре года никто не покинул дизайн-группу, после девятого класса двое ребят поступили в средние художественные учебные заведения, а еще трое впоследствии выбрали дизайн как профессию и сейчас учатся в Университете технологии и дизайна.

К 1997 году у меня уже был опыт преподавания изобразительного искусства как в частной, так и в государственной школе, и передо мной вставало множество проблем, часть из которых я решала самостоятельно. Переступая порог моего класса, ребенок должен был попасть в особый мир, где он чувствовал бы себя комфортно и свободно. Также не должны были ему угрожать никакие оценки. Открытым оставался главный вопрос: как не давить на ребенка, помогать ему реализовывать себя в художественном творчестве и одновременно обучать его необходимым для этого навыкам и умениям?

Счастливым случай свел меня с преподавателями Детского дизайн-центра. Неожиданно я обнаружила целую группу единомышленников в лице педагогов ДДЦ, которые не только укрепили меня в моих поисках, но и предложили новые современные подходы, техники и технологии преподавания, в корне отличающиеся и от рутинного школьного рисования, и от традиционных программ детских художественных школ. Знакомство с современными авторскими программами ДДЦ, логика их построения помогли мне в разработке адаптированных к массовой школе программ по основам школьного дизайн-образования. В процессе обучения ребята осваивают разнообразные приемы работы с бумагой, развивают мелкую моторику, учатся приемам объемного конструирования. Развиваются навыки проектного мышления. Неизменный интерес вызывают задания по графике: ребята учатся работать с формой, осмысливать ее. Все это говорит о том, что существующие ныне базовые программы по ИЗО требуют пересмотра и модернизации, приближения их к современной жизни, включения принципов и методов дизайна и проектирования. В последние годы профессия дизайнера стала не только модной, но и необычайно востребованной, а преподавание основ дизайна в школе как нельзя лучше отвечает социальному заказу общества.

Способным детям уже во втором-третьем классах я советую поступать в ДДЦ. Обычно большинство учащихся нашей школы успешно сдают вступительный экзамен, таким образом, сотрудничество продолжается. Ребята попадают в интеллигентную художественную среду, где с ними занимаются тонкие, умные взрослые. В средней школе родители начинают задумываться о выборе будущей профессии для своих детей. Продолжая заниматься в Дизайн-центре, обучаясь по разным программам, ребята постепенно ориентируются, какое из направлений работы художника-дизайнера им ближе. Многие из моих бывших учеников, выпускников Детского дизайн-центра, теперь – студенты СПб ГУ, Академии печати, Университета технологии и дизайна, Института декоративно-прикладного искусства.

В заключение хочется поблагодарить педагогов ДДЦ за ту помощь, которую они оказывали мне при разработке программ для школы. Замечательно, что в нашем городе есть такое уникальное учебное заведение, где ребята могут не только с удовольствием заниматься любимым делом, но на высоком профессиональном уровне готовиться к выбору современной профессии и поступлению в высшие учебные заведения. Хочется надеяться, что наш положительный опыт окажется полезным, и будущее школьного рисования – за программами по детскому дизайн-образованию.

СОКОЛОВА ПОЛИНА

выпускница школы № 175,
студентка Полиграфического института
СПб ГУТД, кафедра «Графика»

Я попала в Детский дизайн-центр, когда училась в девятом классе – в процессе эксперимента. Моя школа отправляла учеников старших классов в различные заведения дополнительного образования на практику. Десять человек, и я в их числе, выбрали Дизайн-центр. С первой минуты, как я вошла во Дворец, я поняла – это мое место и я хочу здесь быть. Все, что говорили и чему учили педагоги ДДЦ, было именно тем интересным и нужным для меня, чего так не хватало. Появилось огромное желание как можно больше времени проводить в «Дизайне». Дворец оказался просто раем – красивое место, интересная работа, умные и неординарные люди. Когда я приняла решение поступать в Институт Печати, появилась необходимость серьезно готовиться. И я стала проводить в ДДЦ все свое свободное (и не очень) время. Параллельно с этим в моей голове появилась мысль о том, что после окончания учебы я хотела бы продолжить свое пребывание здесь. Я знала, что многие педагоги Дизайн-центра – бывшие его выпускники. И я поняла, что тоже хочу остаться тут, в качестве преподавателя. Я очень люблю детей, мне с ними очень интересно, и... это была хорошая идея...! Мое желание осуществилось спустя год после выпуска. Вот уже два года я преподаю в Дизайн-центре и получаю от этого огромное удовольствие.

СПАСИБО ДИЗАЙН-ЦЕНТРУ!

Педагогический коллектив школы № 175 с уплублиненным изучением предметов художественно-эстетического цикла Калининского района СПб

Уже много лет наша школа имеет счастье сотрудничать с Детским дизайн-центром. Ребята 8-11 классов с огромным удовольствием занимаются дизайном по разнообразным программам под руководством талантливых преподавателей центра. Мы считаем, что дети, живущие вдалеке от исторического центра города, обязательно должны иметь возможность чаще там бывать. Несмотря на трудности с транспортом (десятилетний разрыв линии метро), наша тесная связь с Дизайн-центром не прекратилась. Мы знаем, что многие наши выпускники стали настоящими последователями творческих начинаний Дизайн-центра, некоторые работают там уже в качестве преподавателей. И конечно, трудно переоценить важность творческой, исследовательской атмосферы, созданной в этом коллективе. Когда попадаешь в эти стены, сердце замирает – хочется самому вспомнить волшебство созидания, как из ничего вдруг рождается интересно оформленная идея, мысль, фраза. Бумага, краски, клей, фломастеры плюс фантазия – и вот уже работой любуются зрители, а юный автор чувствует гордость за свой успех.

Мы, педагоги школы, дети, их родители благодарны Сергею Анатольевичу Таланкину за то, что он сумел создать такой замечательный коллектив преподавателей – всегда доброжелательных, тонко чувствующих детскую душу, пробуждающих ростки творчества. Дизайн-центр – это всегда интересно, необычно. Это всегда творчество, радость, открытие. Спасибо вам за то, что вы есть и терпеливо учите наших детей любить мир, свой город, жизнь! Спасибо вам от всего педагогического коллектива нашей школы.

ЭКСПЕРИМЕНТ

В Детском дизайн-центре создана модель детского дизайн-образования, соответствующая духу времени, стимулирующая устойчивую мотивацию к творчеству, самовыражению, вводящая человека в мир современной визуальной, технологической и проектной культуры. В ее основу положена идея комплексного развития личности ребенка, ее психологического и мировоззренческого становления, посредством включения ее в созидательную, проектную деятельность. Мы считаем, что модернизация образования должна включать в себя и пересмотр содержания художественно-эстетического образования в школе, используя методы и средства дизайна. Внедрение дизайн-технологий в образовательный процесс основной школы позволяет сохранить у старшеклассника интерес к урокам изобразительного искусства, способствует визуально-эстетическому и духовному развитию, формированию цельной социально активной личности с высоким творческим потенциалом и культурным уровнем, направленной на совершенствование окружающего мира, саморазвитие и самореализацию.

Уже 15 лет в ДДЦ проводится исследовательско-экспериментальная работа по становлению системы специализированного образования старших школьников, а также образовательный эксперимент по различным формам сотрудничества систем дополнительного и школьного образования. Программы и методические материалы, разработанные в ходе эксперимента, могут представлять интерес для образовательной системы Санкт-Петербурга.

Наш эксперимент по взаимодействию школьного и дополнительного образования начался еще в 1991 году, когда в Детский дизайн-центр обратился директор 507-й школы Московского района с предложением о сотрудничестве. Мы согласились, и в школе был сформирован дизайн-класс, который в полном составе занимался у нас четыре года, а группа из восьми человек закончила Детский дизайн-центр в 1997 году. По итогам шестилетнего эксперимента была проведена выставка. Ребята успешно сдали экзамен по композиции, а по окончании школы все поступили в профессиональные ВУЗы. В 1998 году мы продолжили сотрудничество со школой уже в рамках городской экспериментальной площадки «Система визуально-эстетического развития школьников 9–18 лет». На этот раз ребята занимались по программам Дизайн-центра не только у нас, но и в самой школе под руководством Елены Ольгердовны Поповой. Кроме 507-й школы в эксперименте участвовали школа № 175 Калининского района (педагог В.Г.Чайко) и школа № 642 (педагог Л.И.Шенберева).

В ходе экспериментальной работы были организованы стажерские площадки с учебно-методическим сопровождением, педагогам школ была оказана помощь в создании адаптированных к общему образованию авторских программ. Во время эксперимента были выработаны различные формы взаимодействия общего и дополнительного образования. Это и создание специализированных дизайн-классов, и формирование отдельных групп, занимающихся в ДДЦ. Это и проектирование школьных программ по основам дизайна, и создание обновленных программ по ИЗО, труду и черчению с включением новых педагогических технологий и элементов дизайна. Проводились курсы повышения квалификации по современной визуальной и проектной культуре для учителей, специализирующихся по художественным дисциплинам. Были организованы совместные проекты, выставки, семинары, мастер-классы. Проводилась работа по профессиональной ориентации школьников, подготовка старшеклассников к поступлению в профильные ВУЗы, а также ежегодные школьные экзамены по выбору (предмет «Композиция»).

А с 1992 по 1995 уч.год, в рамках дворцовой экспериментальной площадки проводился совместный эксперимент с Аничковым лицеем. Из учащихся

Детского дизайн-центра был сформирован сначала один, а на следующий год еще один дизайн-класс. Учебные работы, полученные в ходе эксперимента, отличались высоким качеством исполнения, оригинальностью решений, профессионализмом. Выпускной экзамен показал хорошую подготовку в области композиции и графического дизайна. И только сейчас, с годами, стало очевидно, что результаты совместного обучения дали превосходные плоды – почти все выпускники стали неординарными творческими людьми. А мы, педагоги ДДЦ, с интересом и удовольствием следим за их успехами на специализированных конкурсах и выставках.

НОСОРЕВА НАТАША

выпускница школы № 175,
окончила Полиграфический институт
СПб ГУТД, дизайн-график

В 10 классе в нашей школе нас всех отправили на дополнительные занятия – кого шить, кого батиком и керамикой заниматься – по окончании школы все должны были получить удостоверение о дополнительном образовании. А так как школа у нас была с художественным уклоном, то самых старательных и подающих надежды отправили в Детский дизайн-центр на какой-то проект-эксперимент. С замиранием сердца я ждала первого занятия. Все было так необычно – занятия в центре города в корпусах Аничкова Дворца, длинные запутанные коридоры в теплых лучах света, а в коридоре самого Дизайн-центра нас встретили яркие, чудесные, эмоциональные работы, свободные, не затканные, завораживающие непохожестью на все то, что мы делали до этого в художественных школах.

И вот оно – первое занятие – мы говорили о влиянии цвета на сознание, о композиции, я впервые за столько лет услышала такие понятия как ритм, точка, пятно... Передвигали цветные кружочки по белому листу и видели разные картины – то шар двигался на нас, то шар летел от нас, и как же просто его местоположение меняло сюжет!!!

А дальше больше – перед нашим сознанием открылись такие возможности, такая свобода! Никто не говорил: «Так делать нельзя, потому что так никто не делает» или, например, «Так штриховать нельзя, потому что это неправильно». Делай все, как хочешь, включай мозги, воображение, и тебе только помогут еще ярче и выразительнее обыграть свои мысли и идеи.

Мы начали работать с яркой самоклеящейся пленкой, с калькой, делали объемные коллажи – и не было предела детской фантазии. Учебный день – пятница, который отводился под занятия в ДДЦ, превратился в дополнительный выходной, так как шли туда как на праздник и не уходили, когда занятия заканчивались, а оставались до самого вечера позаниматься живописью и рисунком. Вскоре одного дня занятий стало мало, и мы начали ходить туда вечерами после школы чуть ли не ежедневно. Детский дизайн-центр для многих стал вторым домом – да и как не стать им, когда вокруг только добрые лица, творческий подход к работе у всех, круглый огромный стол для занятий, где все равны, а на стенах детские работы – яркие и непосредственные.

Конечно же, впоследствии и на выбор дальнейшей нашей профессии большое влияние оказал Дизайн-центр, так как мы научились любить свое дело и многие из нас поняли, что мы сможем сказать свое слово в современном мире дизайна. Многие мои одноклассники – выпускники дизайн-центра – сейчас обучаются в художественных ВУЗах нашего города, работают дизайнерами, участвуют в конкурсах, побеждают и заставляют гордиться ими своих учителей. И, конечно же, мы очень благодарны основателям и преподавателям Дизайн-центра за то, что они помогли найти нам свое место в этом мире!

