

Левиаш Ольга Викторовна,

заведующий сектором, руководитель Детского дизайн-центра,
член Союза дизайнеров России, Почётный работник сферы образования Российской Федерации,
обладатель премии «Лучший педагог дополнительного образования государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга»

Ленцкая Светлана Владиславовна,

педагог дополнительного образования, член Союза дизайнеров России,
Почётный работник общего образования Российской Федерации, обладатель премии «Лучший
педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга»

ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН-ЦЕНТР: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

**Методический кейс дополнительной общеобразовательной программы «Детский дизайн центр»
3 ступень» - Обладатель Гран-При Всероссийского конкурса разработок методического
обеспечения и сопровождения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной
направленности» - 2019 в номинации «Методический кейс профориентированной
дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности»**

Детский дизайн-центр Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных – это **школа дизайна**, основанная в 1986 году Сергеем Анатольевичем Таланкиным. Под его руководством коллективом педагогов Центра создана и внедрена концепция детского образования в области визуальной культуры и дизайна, в основе которой лежит идея о необходимости воспитания цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности.

МИССИЯ детского дизайн-центра

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Дизайн-деятельность глубоко проникает в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров. Дизайн-образование в России находится в стадии развития: на данный момент функционирует система высшего и среднего специального образования, но отсутствуют начальное и среднее звенья, что снижает уровень профессионализма и культуры будущих дизайнеров.

Необходимость широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует и новых подходов к организации детского дизайн-образования. Работая в этом направлении, Детский дизайн-центр с первых дней своего существования стал уникальной экспериментальной творческой лабораторией и принял на себя роль методического центра: разработана, внедрена и успешно функционирует модель детского дизайн-образования, эффективность которой проверена временем и получила признание специалистов в области дизайна и дизайн-образования как в России, так и за рубежом. Модель продолжает развиваться и сегодня: проектируются новые педагогические технологии, создаются и внедряются современные методики преподавания и образовательные программы; системно накапливаются и обрабатываются для дальнейшей популяризации материалы по детскому дизайн-образованию начального и среднего звена; создан и постоянно пополняется богатейший электронный архив лучших детских работ по каждой из программ; непрерывно ведётся работа по популяризации разработанной концепции и модели

детского дизайн-образования и распространению опыта коллектива среди широкой общественности.

СЕГОДНЯ ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН-ЦЕНТР – ЭТО:

- **400 учеников**
- **15 педагогов** – члены творческих союзов, практикующие дизайнеры и художники в сфере выставочного дизайна, интерьера, дизайн-графики, мультимедиа, web-дизайна, издательского дела и полиграфии, живописи, графики и фотографии
- более **40 образовательных программ**
- более **1000 мастер-классов** для детей, педагогов и всех интересующихся дизайном и детским творчеством
- **обладатель Почётных дипломов Санкт-Петербургского Союза дизайнеров и Большого Диплома Союза дизайнеров России** за большой вклад в развитие российского дизайна
- **постоянный участник и многократный победитель специализированных выставок, конкурсов и фестивалей дизайна, детского творчества и педагогики всех уровней**, в т.ч. Всероссийского биеннале дизайна «Модульор» в номинации «Педагогика» и Национального конкурса дизайна «Российская Виктория» в номинации «Дизайн-педагогика»
- **организатор крупных городских мероприятий:** выставок-конкурсов, проектных семинаров и конференций для детей и педагогов, фестиваля дизайна
- **организатор многочисленных совместных проектов с социальными партнёрами:** музеями и выставочными галереями Санкт-Петербурга и России, образовательными учреждениями России и Европы, просветительскими и общественными организациями, Институтами культуры стран Европы, издательствами, периодическими изданиями и средствами массовой информации
- **популяризатор детского дизайн-образования и своего опыта, как в России, так и за рубежом**
- **более 80% выпускников**, продолжающих обучение в различных специализированных художественных вузах. Получив высшее образование, многие из них стали профессионалами и работают в сферах дизайн-графики и полиграфии, промышленного и средового дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, мультимедиа, анимации и web-дизайна, режиссуры, кино, телевидения и театра – не только в России, но и за рубежом – в Германии, Италии, Франции, Дании, Норвегии, Финляндии, Чехии, США. Многие нашли себя не только в дизайнерской, проектной, художественной деятельности, но и в сфере дизайн-образования, преподают в профильных вузах, различных детских дизайн-студиях, возвращаются в Дизайн-центр уже в качестве педагогов
- **Методический кейс «Детский дизайн-центр» – победитель** в номинации «Методический кейс профориентированной дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности» и **обладатель Гран-При** Всероссийского конкурса методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной направленности – 2019». В апреле 2020 года данный кейс был представлен на Московском международном салоне образования в качестве одного из продуктов деятельности Федеральной инновационной площадки «Формирование организационно-методических условий для моделирования современных образовательных программ по профессиональной навигации учащихся».

Всё это свидетельствует о высокой эффективности созданной и развиваемой коллективом модели детского дизайн-образования, о которой мы и хотим рассказать далее.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

Эффективность и успешность работы Детского дизайн-центра – это результат следования своей миссии, избранной роли и воплощения в жизнь принципов, заложенных ещё в первые годы существования Центра его основателями. Именно они сформировали лицо коллектива, его основные направления, методы и приёмы работы.

Структурированный образовательный процесс

Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитого воображения и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Многие из этих способностей наиболее полно раскрываются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их совершенствования.

Детский дизайн-центр – это уникальная детская школа дизайна, не имеющая аналогов в России по длительности обучения, структурированности учебного процесса и содержанию образования, по количеству образовательных программ и разнообразию педагогических технологий. Созданная и реализованная в Дизайн-центре модель детского дизайн-образования является комплексной образовательной структурой, рассчитанной на 9 лет непрерывного обучения (с 8 до 18 лет) и сочетающей в себе элементы технического, декоративно-прикладного и художественного творчества.

Система занятий обеспечивает последовательное и своевременное развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру. Разнообразие предметов, применяемых технологий, материалов и выразительных средств способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути.

Обучение происходит в три этапа:

Подготовительный (8-11 лет)	1 год	Азбука творчества
	2 год	Геометрические формы Природные формы Бумажная пластика
	3 год	
Основной (11-14 лет)	4 год	Бумажное моделирование Станковая графика: гравюра на картоне Знаки творчества / Знаки космоса / Образы Санкт-Петербурга Организация пространства
	5 год	Графические преобразования Станковая графика с изучением техник изготовления печатных форм Выразительные свойства композиции Графика на объёме
	6 год	Графический практикум
Специализированный (14-18 лет)	7 год	Фигуративная композиция Основы рисунка и графики Практическое цветоведение Основы компьютерной графики Шрифт как элемент композиции
	8 год	Компьютерная типографика Основы рисунка и графики Выразительные элементы живописи
	9 год	Композиция печатных изданий Компьютерные технологии в проектировании печатных изданий Конструктивный рисунок
Дополнительные курсы		История искусств Проектная графика Детское издательство Летняя практика

Результаты учащихся оцениваются по следующим критериям:

- соответствие выполненного задания поставленной цели;
- творческая активность, новизна и оригинальность решений;
- выразительность и эстетические качества работы;

- продуктивность (наличие большого количества работ);
- качество исполнения работ;
- способность довести работу до конца, целеустремлённость;
- трудолюбие, усердие, желание работать;
- способность к творческому взаимодействию с другими учащимися, способность работать в коллективе над общим проектом;
- способность к творческому взаимодействию с педагогом, «обучаемость».

Оценка осуществляется:

- непосредственно на занятиях в течение учебного года;
- в процессе совместных просмотров учащимися группы со своим педагогом работ по итогам темы;
- в процессе коллективных просмотров педагогами Дизайн-центра работ группы, осуществляемых в конце четверти, полугодия и учебного года («обходов») с анализом и оценкой успехов каждого конкретного ученика;
- в процессе просмотра и отбора лучших работ для отчётных и тематических выставок, организуемых Детским дизайн-центром, а также городских, всероссийских, международных выставок и конкурсов;
- по активности и результатам участия в коллективных мероприятиях Дизайн-центра, таких как мастер-классы, конкурсы, выставочные и межпредметные проекты и т.п.;
- по результатам участия в выставках и конкурсах различного уровня (городских, всероссийских, международных) – получение дипломов и призовых мест.

Формы подведения итогов

Основной формой подведения итогов по образовательным программам Детского дизайн-центра являются «обходы» – совместные коллективные просмотры учебных работ педагогами, осуществляемые два раза в год – в середине и в конце учебного года. В процессе обходов оценивается уровень и всей учебной группы, и каждого конкретного ученика – как по отдельным дисциплинам (образовательным программам), так и в комплексе – по всем программам текущего учебного года или же по итогам курса (всей комплексной образовательной программы). Лучшие работы отбираются для участия в ежегодных отчётных выставках Детского дизайн-центра и городских выставках-конкурсах дизайн-студий, организуемых коллективом. Достижения учащихся поощряются дипломами различных степеней и грамотами.

Отобранные работы включаются в методический фонд Детского дизайн-центра, объединяются в каталоги – в электронной и печатной версиях, на их основе создаются презентации и имиджевая печатная продукция центра – буклеты, плакаты, календари и т.п.. В дальнейшем работы используются для создания методических публикаций в специализированных периодических изданиях по дизайну и педагогике, а также экспонируются и принимают участие в выставках и конкурсах различных уровней – международных, всероссийских, городских, в том числе, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества. Высокие результаты участия (призовые места, дипломы, грамоты) свидетельствуют о реальном уровне работ и дают возможность оценить достижения учащихся и самого педагога со стороны – с точки зрения профессионалов в области дизайна и дизайн-педагогике.

Фиксация результатов производится два раза в год – по итогам первого полугодия и всего учебного года – с занесением результатов в специально разработанные отчётные ведомости в соответствии с перечисленными выше критериями, также фиксируется участие в выставках и включение работ учащегося в методфонд и электронный архив лучших детских работ Дизайн-центра.

Комплекс методических материалов к программам

За годы работы Детского дизайн-центра коллективом накоплен богатый опыт и огромное количество методических материалов, доступных всем педагогам центра.

Данный комплекс включает в себя следующие элементы:

- Архив оригиналов, копий и электронных изображений лучших детских работ по всем программам, используемых в качестве наглядных пособий для демонстрации качества исполнения и разнообразия решений. Фонд содержит систематизированные по программам и отдельным заданиям:
 - оригиналы детских работ (более 3 000);
 - архив отсканированных работ по всем программам и отдельным заданиям (более 32 000 файлов);
 - архив ксероксных копий работ (более 7 000 листов);
 - фотоархив (более 3 000 фотографий);
 - каталоги детских работ в электронном виде по всем компьютерным дисциплинам, начиная с 1998 года (более 18 000 композиций и знаков);
 - каталоги детских работ в отпечатанном виде по всем компьютерным дисциплинам, начиная с 1998 года (более 4 000 страниц).
- Электронное учебно-методическое пособие по комплексной образовательной программе Детского дизайн-центра, в состав которого входит серия из 20 CD, содержащих мультимедийные презентации по отдельным программам из состава Комплексной программы и снабжённых иллюстрированными информационными буклетами.
- Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 20 презентаций, более 40 баннеров).
- Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам.
- Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.
- Большое количество CD и DVD с видеоматериалами и энциклопедиями по различным областям дизайна и искусства.
- Методические разработки учебных заданий по каждой программе.
- Методические пособия для исполнения отдельных заданий.
- Наглядные пособия для демонстрации на занятиях.
- Методические публикации по системе и принципам образовательного процесса Детского дизайн-центра, а также по отдельным заданиям образовательных программ, входящих в его Комплексную образовательную программу, и проектам:
 - сборник методических публикаций Детского дизайн-центра в журналах «Введенская сторона»;
 - публикации в каталогах профессиональных дизайнерских выставок «Знак», «Шрифт», «Модуль»;
 - публикации в журналах «Про100 дизайн»;
 - публикации в сборниках серии «РОСТ» (СПб ГДТЮ);
 - журнал «Ракурс» № 24 (СПб ГДТЮ).
- Альбомы из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники», «Педагоги: сегодня».
- Комплекс педагогических технологий и методик преподавания, отработанных за годы существования Детского дизайн-центра и постоянно совершенствующихся.
- Комплекс технологических приёмов (операций и последовательностей действий при работе с материалами, инструментами, техническими и программными средствами), которые даются учащимся для ускорения процесса работы, облегчения понимания и исполнения определённых задач. Комплекс совершенствуется с появлением новых технологий в области дизайна, графики, компьютерной техники и цифровых технологий.

Интеграция образовательной и проектной деятельности

Проектная и выставочная деятельность, глубоко интегрированная в учебный процесс, играет важную роль в нашей концепции и позволяет ученикам не только приобретать *знания*, как таковые, и необходимые для решения поставленных им задач *навыки*, но и активно получать *опыт* – как профессиональный, специализированный, так и опыт в самом широком его понимании – социальный. Это необходимый для их будущей профессии опыт взаимодействия с другими участниками процесса – образовательного и творческого, с учителями и наставниками, с обществом в целом, ведь работа дизайнера состоит в переосмыслении и преобразовании окружающего мира и общества, а это невозможно без сотрудничества и сотворчества.

Поэтому занятия в Детском дизайн-центре включают в себя не только обучение по программам, но и широчайший спектр «активностей», призванных сформировать у ученика устойчивую мотивацию и интерес к творческой, новаторской, преобразовательной деятельности – воспитать самостоятельно мыслящую и принимающую решения творческую личность через разнообразие задач, форм и сфер проявления.

В своей работе с учащимися коллектив Детского дизайн-центра применяет широкий спектр форм проектной, выставочной и воспитательной деятельности.

Участие в выставках, конкурсах, фестивалях позволяет ребёнку оценить свои результаты, познакомиться с творческими работами и проектами своих сверстников, старших и младших учеников, ребят из своего и других коллективов города, страны, из-за рубежа, а также с проектами профессиональных дизайнеров. Возможность увидеть свои работы среди других, рядом с работами профессионалов, продемонстрировать свои достижения родителям и друзьям является для многих мощным мотиватором, повышает их самооценку, позволяет увидеть дальнейшие перспективы роста и выбрать наиболее интересное для себя творческое направление. Участие в торжественных церемониях открытия и закрытия выставок создаёт ощущение праздника, успешной совместной деятельности, повышает командный дух и способствует налаживанию межвозрастных социальных связей.

Учащиеся и педагоги Дизайн-центра ежегодно принимают участие и завоёвывают награды в выставках, конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального и городского уровней в области дизайна, искусства, образования и детского творчества (более 20-ти мероприятий в год), в числе которых:

- Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и прикладного искусства «Комната моей мечты»;
- Международный фестиваль «Зодчество»;
- Международный конкурс детского рисунка «Зелёный квадрат»;
- Всероссийский биеннале дизайна «Модульор»;
- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»;
- Всероссийские конкурсы молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия-2035»;
- Всероссийский молодёжный форсайт-фестиваль «Право руля»;
- Городской фестиваль «Детские дни в Петербурге»;
- Общегородские открытые выставки-конкурсы художественного творчества в Союзе художников России и многие другие.

Ежегодно ребята имеют возможность принять участие в пяти крупных мероприятиях городского уровня, организуемых самим Детским дизайн-центром:

- Открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-студий;
- Открытая городская выставка-конкурс детских дизайн-проектов «Новый Год»;
- Открытый городской детский фестиваль дизайна «Перпетуум мобиле»;
- Открытый городской детский проектный семинар «Я дизайнер – 100 идей!»;
- Открытый городской конкурс детских проектов «День детских изобретений».

Профориентация и взаимодействие с профессионалами в области дизайна и искусства

Взаимодействие с профессионалами в области дизайна и искусства в рамках лекций, семинаров и мастер-классов, организуемых Дизайн-центром совместно с образовательными и культурными учреждениями Санкт-Петербурга, других регионов России и из-за рубежа позволяет ученикам с самого начала включиться в общий культурный процесс, профессиональную среду, выйти за рамки образовательного процесса самого центра. Они узнают об особенностях и секретах профессии из уст специалистов, знакомятся с различными точками зрения, узнают о разнообразных направлениях в сфере дизайна и искусства, расширяют свой кругозор и, таким образом, получают возможность определиться со своей дальнейшей специализацией.

В целях профориентации для учащихся центра ежегодно организуются:

- встречи с преподавателями кафедр дизайна различных вузов Санкт-Петербурга;
- лекции и мастер-классы профессиональных дизайнеров, в том числе, встречи с выпускниками Дизайн-центра, ставшими профессионалами в различных областях дизайна;
- презентации различных вузов – как петербургских, так и зарубежных (University of Arts London);
- посещение тематических и профессиональных выставок и мастер-классов;
- участие в детских конференциях в рамках Открытого городского детского фестиваля дизайна «Перпетуум мобиле».

Метод коллективных проектов, междисциплинарное взаимодействие, мастер-классы

Метод коллективных проектов является одним из наиболее эффективных в обучении, воспитании и развитии творческих способностей и коммуникативных навыков будущих дизайнеров. По сути, он является репетицией их дальнейшей профессиональной деятельности. Метод заключается в организации больших и малых групп учащихся для совместной работы над конкретным творческим проектом с распределением ролей и конкретных задач между малыми группами и отдельными участниками и последующим объединением всех частей в единое целое и его коллективной доработкой.

Часто коллективные проекты проводятся в формате межпредметных: учащиеся различных возрастов на занятиях по самым разнообразным образовательным программам исполняют задания, объединённые общей темой проекта, с использованием свойственных каждой конкретной программе технологий и материалов.

Мастер-классы, посвящённые созданию тематического арт-объекта или инсталляции, также являются одной из форм коллективного проекта, но проводятся более интенсивно и в сжатые сроки (одна или несколько сессий по 2-3 часа). Совместная работа в рамках тематических мастер-классов способствует развитию навыков коллективной работы в разновозрастных группах.

Тщательно спланированный педагогом, руководителем проекта или группы процесс и продуманное распределение задач и функций в коллективе даёт участникам понимание принципов коллективной проектной деятельности, ускоряет процесс их социализации. Такой опыт укрепляет общий командный дух и повышает самооценку каждого участника, ведь результат, масштаб и значение совместной работы всегда намного превосходят их ожидания. Это выводит участников на новый уровень понимания ценности сотрудничества и эффективного взаимодействия в группе.

Участие в социально-значимых акциях и проектах

Участие в государственных и городских социально значимых акциях и проектах способствует формированию активной гражданской позиции учеников, развивает чувство ответственности, даёт позитивный социальный опыт. В числе таких мероприятий:

- Благотворительный проект Санкт-Петербургского Детского хосписа

«Мечты сбываются» – помощь детям, страдающим от тяжёлых болезней. Роспись елочных игрушек.

- Проекты по оформлению помещений дворца или проводимых Дворцом крупных городских мероприятий по заказу администрации, в числе которых:
 - экспозиция нового Музея истории Аничкова дворца;
 - создание макетов культурных памятников Санкт-Петербурга, сохранённых в тяжёлые дни блокады для Торжественной акции «Свеча памяти», посвящённой Дню снятия блокады Ленинграда;
 - участие в оформлении различных выставок и праздничных концертов.
- Совместный проект с редакционно-издательской службой ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» по заказу администрации Учреждения – изготовление новогодних открыток для поздравления социальных партнёров ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
- Ежегодные массовые мероприятия в рамках программы «Я – Дворцовец», в том числе:
 - акция «Свеча памяти», посвящённая Дню снятия блокады Ленинграда;
 - торжественная церемония присвоения звания «Звезда Аничкова Дворца»;
 - праздник «Выпускник Дворца» – вручение сертификатов о дополнительном образовании;
 - праздник для обучающихся первого года обучения «Здравствуй, сказочный Дворец!».
- Городские и всероссийские форумы, конференции, презентации, концерты, организатором или соорганизатором которых является ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», где учащиеся представляют свои работы или участвуют в презентационных мастер-классах.

Взаимодействие с социальными партнёрами обычно также проходит в форме коллективных или выставочных проектов и становится репетицией будущей профессиональной дизайнерской деятельности, только ещё более приближенной к реальности, так как в данном случае в процессе коллективной работы создаётся объект, имеющий не только абстрактную эстетическую ценность, но и конкретное реальное применение. Кроме того, в данном случае дополнительно присутствует «внешний заказчик» – со своими целями, задачами, условиями и «правилами игры», а это делает процесс работы максимально похожим на реальную работу дизайнера. Чаще всего в результате подобного сотрудничества рождается арт-объект, становящийся украшением какого-либо музейного или культурного пространства, а порой и целая тематическая выставочная экспозиция.

Применение современных технологий

В своей работе педагоги Детского дизайн-центра активно применяют современные технологии:

- образовательные (подробно описаны в предыдущем разделе);
- цифровые: компьютерная и цифровая техника активно используется в процессе занятий, для организации и обеспечения учебного процесса, в методической и организационной деятельности коллектива и педагогов;
- информационные: современный образовательный процесс невозможен без активного использования электронных информационных ресурсов и, в первую очередь, ресурсов сети Интернет и таких средств, как:
 - тематические информационные ресурсы;
 - поисковые системы;
 - средства для организации онлайн-видеоконференций;
 - социальные сети и мессенджеры;
 - почтовые сервисы, облачные хранилища, файлообменники.

В последние годы во всём мире происходят события, приводящие к изменениям, как в обществе в целом, так, в частности, и в образовании. Необходимость использования дистанционных технологий обучения (в том числе и в областях, где оно традиционно предполагает непосредственный контакт с учеником и отрицательно

сказывается на результате и качестве образования), заставило и Детский дизайн-центр разработать и внедрить комплекс мер по дистанционному сопровождению образовательного процесса и выставочной деятельности. Такое сопровождение подразумевает широкое использование средств для организации онлайн-видеоконференций, мессенджеров и социальных сетей – в частности:

- организована и функционирует система закрытых учебных групп в сети «ВКонтакте», предназначенных для проведения дистанционных занятий по образовательным программам;
- выставочная деятельность в настоящее время также частично или полностью осуществляется в формате онлайн-проектов в интернет-пространстве с использованием открытых тематических сообществ «ВКонтакте».

Сплочённый коллектив и система наставничества

Необходимое условие существования Школы – коллектив единомышленников, способных создать творческую атмосферу, непосредственно передающуюся ученикам. Для обучения важен личный пример преподавателя в творческом, духовном и нравственном действии, способность к диалогу с учениками, эмпатия, умение свободно и демократично общаться и мыслить, готовность к дискуссии на любую тему и, самое главное, безграничное терпение. Любовь к детям и к своей профессии – качества, необходимые для успешного преподавания. Многолетнее творческое сотрудничество, совместная профессиональная и выставочная деятельность помогли выработать общность взглядов, принципов и подходов в проектной и педагогической деятельности.

Вдохновляющая атмосфера, активная творческая жизнь центра, насыщенная бесконечным количеством увлекательных событий, проектов и мероприятий, содружество педагогов-профессионалов, преданных своему делу и влюблённых в профессию, всё это делает для многих выпускников просто невозможным покинуть Детский дизайн-центр после окончания обучения. Выпускники продолжают жить жизнью коллектива, участвуют в выставках, фестивалях и проектах – приходят не только посмотреть, но и помочь в их организации, посещают проводимые центром мастер-классы, праздники, встречи выпускников – стремятся сюда не только, чтобы снова вернуться в лоно Альма-матер, встретиться с любимыми Учителями, наставниками и друзьями, но, и чтобы научиться чему-то новому, а самое главное – научить!

Выпускники, сегодня уже ставшие профессионалами, проводят лекции и мастер-классы в рамках ежегодно организуемого Открытого городского детского фестиваля дизайна «Перпетуум Мобиле», открывая новым поколениям дизайн-центровцев, их родителям и даже своим бывшим педагогам секреты своей профессии и специальности, выбранной благодаря обучению в Дизайн-центре. Дизайнеры-графики, архитекторы и дизайнеры интерьера, медиа-дизайнеры и издатели, художники и прикладники, fashion-дизайнеры, искусствоведы, основатели собственных детских студий дизайна – все они нашли себя в профессии и успешно работают не только в России, но и за рубежом, и сегодня с радостью готовы делиться своим опытом с подрастающим поколением будущих дизайнеров.

Воспитанники центра, реализовавшие себя не только в различных сферах дизайна, но и в профессиональном образовании, и ставшие преподавателями дизайна, архитектуры, искусства в специализированных вузах города, ежегодно проводят презентации своих вузов для старших учеников Дизайн-центра и их родителей в рамках организуемых уже более 8-ми лет встреч с представителями вузов Санкт-Петербурга. Недавние выпускники, ставшие студентами специализированных вузов, тоже рады рассказать о своём опыте поступления и дальнейшего обучения.

Но и это ещё не всё! Сегодня 80% педагогов центра – его бывшие воспитанники. Ученики основателей центра Сергея Анатольевича Таланкина и Светланы Владиславовны Ленцкой уже сами воспитали новое, третье, поколение педагогов, а те, в свою очередь, – четвёртое! В коллектив приходят учиться,

заканчивают его и начинают в нём преподавать дети самих педагогов – создаются трудовые династии. Старшие и более опытные сотрудники постоянно осуществляют методическую поддержку молодых педагогов, помогают им в их повседневной педагогической, проектной и методической деятельности, разработке и реализации новых образовательных программ.

Суть проектной деятельности, лежащей в основе профессии дизайнера и архитектора, заключается в непрерывном взаимодействии и сотрудничестве – совместной работе участников для воплощения в жизнь определённого проекта. Использование методов проектной деятельности в образовательном процессе превращает её в мощный инструмент воспитания и обучения будущих дизайнеров, становится репетицией их дальнейшей профессиональной деятельности.

Мастер-классы, выставочные и межпредметные проекты объединяют усилия самых разных по возрасту и уровню опыта участников – малышей и ребят старшего и среднего возраста, педагогов, учащихся и их родителей, выпускников и дизайнеров-профессионалов. Такая совместная работа становится ещё одной формой живого и неформального наставничества и даёт потрясающий результат:

- объединяет и сплачивает участников процесса;
- поднимает самооценку ребят и их веру в себя;
- рождает восхищение и уважение к старшим более опытным «партнёрам» и желание у них учиться;
- помогает понять роль индивидуума в общем творческом процессе и ценность вклада каждого отдельного участника, независимо от сложности и «значительности» выполняемой им задачи;
- повышает мотивацию к дальнейшему развитию, обучению, совершенствованию;
- укрепляет любовь к будущей профессии, способствует выбору будущей специализации;
- формирует крепкие дружеские, а впоследствии и профессиональные, связи.

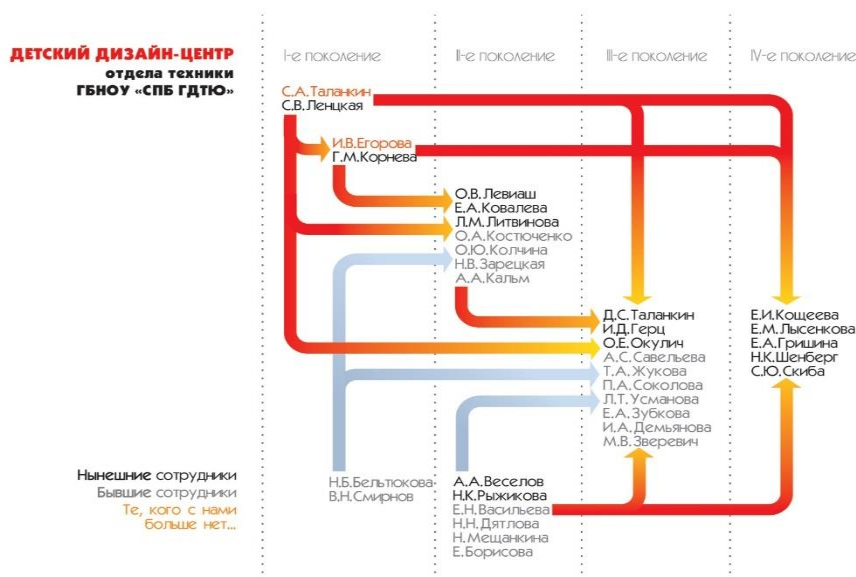

Рис.1. Четыре поколения педагогов Дизайн центра.

Образовательная среда

В Детском дизайн-центре создана уникальная образовательная среда, вызывающая неизменный интерес и восхищение как профессионалов, так и менее искушённых посетителей: сменяющие друг друга выставки работ учащихся, богатый визуальный методический материал, эргономичное учебное пространство и творческая вдохновляющая атмосфера. Среда Дизайн-центра представляет собой постоянно действующую экспозицию, визуально воспитывающую учеников, стимулирующую их творческую активность, создающую условия для комфортной работы и непосредственного живого общения между детьми и педагогами.

Это – многофункциональное трансформирующееся пространство,

приспособленное для разного рода деятельности – ведь в одних и тех же помещениях нам приходится и рисовать, и заниматься живописью, и клеить макеты, и проводить семинары, выставки, конкурсы, мастер-классы, родительские собрания и праздники.

Взаимодействие с родителями

Эффективный образовательный и воспитательный процесс Детского дизайн-центра невозможен без взаимодействия с родителями учащихся. Это и подключение родителей к совместной творческой деятельности, и получение от них обратной реакции, которая даёт возможность оценить эффект от собственной работы со стороны и, при необходимости, внести коррективы.

Ежегодно мы приглашаем всех родителей принять участие в работе коллектива и его мероприятиях, посмотреть, как и чем занимаются их дети, посетить совместные экскурсии, лекции, мастер-классы, торжественные мероприятия и праздники, приветствуем их помощь в нашей выставочной и проектной деятельности. Перечислим подробнее:

- посещение родителями торжественных церемоний открытия и закрытия выставок, организуемых Детским дизайн-центром, а также выставочных, совместных и других проектов, в которых коллектив принимает участие; помощь родителей в организации выставочной деятельности – монтаже, демонтаже, перевозке экспонатов;
- участие в мероприятиях по программе «Я – Дворцовец!», в Днях открытых дверей и праздниках, проводимых ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;
- участие в мастер-классах для детей и родителей в рамках различных выставок, фестивалей и проектов международного, всероссийского и городского уровней;
- участие во встречах с преподавателями дизайна различных вузов для родителей и старших учащихся с целью их профориентации;
- коллективные экскурсии в музеи и на выставки в Санкт-Петербурге, совместные выезды за пределы Санкт-Петербурга для участия в выставочных проектах;
- социальное партнёрство – взаимовыгодное сотрудничество с родителями, представляющими организации, взаимодействие с которыми является полезным и плодотворным для Детского дизайн-центра: участие в совместных проектах и конкурсах организаций, представителями которых являются родители учащихся коллектива; спонсорская поддержка и снабжение материалами, необходимыми для творческих и учебных занятий детей;
- посещение открытых занятий для родителей по итогам полугодий, информационных и отчётных родительских собраний, анкетирование во время родительских собраний и массовых мероприятий.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

35-летний опыт работы Детского дизайн-центра по достоинству оценен профессиональным сообществом. Убедительным доказательством тому стали отзывы самых авторитетных специалистов в области дизайна и дизайн-образования со всей России. Они неопровержимо свидетельствуют о том, что поставленные нами цели – достижимы, а **миссия – выполняема.**

Юрий Назаров

Почетный Президент Союза дизайнеров России, профессор, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, Заслуженный деятель искусств РФ

Мне довелось быть лично знакомым с основателем Детского дизайн-центра – Сергеем Таланкиным, посещать учебные аудитории Центра. Всё, что я там увидел, вызывало и продолжает вызывать радость и гордость за его уникальную образовательную миссию! Центр за эти годы внёс неоценимый вклад в дизайн-образование России, сопоставимый с ведущими художественными школами XX века – Баухаузом и ВХУТЕМАСом!

Владимир Санжаров

директор Института дизайна и искусств Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Заслуженный художник Российской Федерации, сенатор Союза дизайнеров России

В 1986 году (год основания Детского дизайн-центра) был ещё прошлый век, а мы все жили ещё в другой стране. Тогда ещё не было Союза дизайнеров, а Детский дизайн-центр уже появился на свет. Ещё только лет через пять различные вузы начнут учить студентов-дизайнеров, а Дизайн-центр уже начал подготовку абитуриентов для них. Сегодня я привожу в Дизайн-центр своих студентов на педагогическую практику в рамках программы «Непрерывное дизайн-образование» и радуюсь, когда они выходят после окончания мастер-класса с удивленными и восхищенными лицами. Иногда с сожалением, что им не удалось пройти школу Детского дизайн-центра Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.

Эдуард Петросян

основатель и директор ДШИ «Дизайн-центр» г. Оренбурга, член Союза дизайнеров России, председатель Оренбургского регионального отделения Союза дизайнеров России, награждён почетным знаком «За заслуги в развитии дизайна»

Оксана Лозовая

заместитель директора ДШИ «Дизайн-центр» г. Оренбурга, член Союза дизайнеров России, ответственный секретарь Оренбургского регионального отделения Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна Оренбургского государственного университета

На протяжении нескольких десятилетий Детский дизайн-центр плодотворно работает в сфере дизайн-педагогике, неизменно оставаясь одним из лидеров и мастеров. Основатель центра Сергей Таланкин – один из основоположников теории дизайн-педагогике в нашей стране. ...Благодаря встрече с ним и его коллегами начало нашей школы было ярким и стремительным. Они дали нам хорошую стартовую скорость и помогли становлению профессионального мышления наших педагогов. Их фанатичная преданность делу, стремление к профессиональному совершенству, бескомпромиссность являются для всех нас примером самоотверженного служения искусству. Работают они так потому, что по-иному просто не могут.

Одна из главных функций ДДЦ – быть первооткрывателем и эталоном в профессиональной школе современного дизайн-образования. Его содержательные, остроумные, наполненные фантазией методики в полной мере повлияли на формирование и нашего подхода к дизайн-педагогике. Само понятие «ДДЦ» – было и будет неким паролем для нас, знаком качества и символом профессионализма.

Сегодня ДДЦ – современная лаборатория и школа проектного мышления, формирующая новый опыт отечественного дизайн-образования, служащая местом концентрации и развития визуальной культуры, обладающая созидательной культуротворческой силой. Во многом благодаря усилиям этого уникального коллектива отечественное начальное дизайн-образование стало нормой профессиональной культуры.

Нина Валькова

почётный профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, член Союза дизайнеров России

Концепция специального образования, разработанная авторским коллективом Центра под руководством С.А. Таланкина, исходит из идеи привлечения дизайна, его средств и методов в действующую ныне систему общего и дополнительного образования детей и подростков. Дизайн рассматривается как своеобразная культура, которая обладает методами познания, приложимыми ко всякой деятельности. Это позволяет представлять знакомство учащихся с дизайном не только как подготовку

к профессиональной карьере, не только как обучение полезным и содержательным навыкам, но и как инструмент формирования личности, который призван увеличить «амплитуду мышления» любого человека. Так, задолго до возникновения идеи Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики о непрерывном дизайн-образовании, была предложена и начата апробация концепции «Дизайн в системе детского дополнительного образования». В этом смысле Детский дизайн-центр Сергея Таланкина оказался именно тем «опережающим образованием», которому удалось быть наиболее чутким и точным по отношению к задачам, стоящим в двери настоящего.

Всё чаще в периодической печати начинают появляться публикации, где Детский дизайн-центр упоминается как Школа Сергея Таланкина. Учащиеся и выпускники центра гордятся своей alma mater. И это лишний раз убеждает, что возникло такое творческое образование, которое приобрело собственное имя и стало заметно стороннему наблюдателю... Школа стала одним из основных центров России по пропаганде дизайна через систему общего и дополнительного образования детей и подростков и, благодаря разработанной авторской педагогической концепции, заняла собственную «нишу» в системе художественно-промышленного образования страны.

Митя Харшак

руководитель Санкт-Петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ, учредитель и главный редактор журнала «Проектор», дизайнер-график, выпускник Детского дизайн-центра

Детский дизайн-центр успешно ориентирует своих учеников на выбор профессии. Многие его выпускники с успехом окончили дизайнерские кафедры различных вузов и сегодня успешны и востребованы в своей профессиональной деятельности. По их откликам, первые шаги в профессии были сделаны именно в стенах Дизайн-центра.

Аналогов Детскому дизайн-центру не существует в России и странах ближнего зарубежья. Уникальные учебные программы, разработанные преподавателями Центра, по праву входят в число высших достижений педагогической деятельности в сфере дизайна и визуального искусства.