

Дизайн как средство творческого развития учащихся на уроках технологии

Бахтеева Любовь Анатольевна

Аннотация

Рассматривается вопрос о целесообразности использования развивающих возможностей дизайна в рамках технологической подготовки учащихся. Данный подход предполагает построение образовательного процесса на основе введения дизайнерского компонента в содержание технологического образования школьников и активного включения учащихся в творческий процесс дизайн-деятельности.

Ключевые слова: дизайн, дизайнерский подход, дизайн-деятельность, творчество, творческое воображение, технологическая подготовка учащихся.

Социально-экономические реформы, происходящие в нашей стране, коренным образом изменили понимание целей, задач и характера образования. Признана очевидной необходимость в смене образовательной парадигмы — «от человека образованного к человеку творческому», подразумевающей переход от накопления знаний к воспитанию личности, способной к оригинальным решениям, от которых зависит будущее человека и общества. В связи с этим возрастает потребность в разработке возможных путей, новых образовательных подходов, поиске средств развития творческого потенциала и воображения учащихся, служащих реальной основой потенциального творчества в их последующей жизни.

В полной мере этой потребности соответствует дизайнерский подход, опирающийся на широкие образовательные возможности дизайна и направленный на формирование творческой, созидательной личности.

О возможностях дизайнерского подхода в творческом развитии личности свидетельствуют исследования Н.М. Коньшевой, С.М. Кожуховской, М. Павловой, Ю.Л. Хотунцева. В частности, по утверждению Н.М. Коньшевой значение знаний в области дизайна для становления духовного мира человека как личности и развития его творческого потенциала трудно переоценить, они необходимы людям любого возраста и любой профессии, всеобщи и эффективны, как специфическое средство формирования социального сознания [2].

При этом, учитывая многочисленные толкования сущности дизайна [2,3], мы можем, в самом общем виде, определить дизайн как творческую проектную деятельность по созданию гармоничной предметной среды различных сфер жизни человека.

С этих позиций целесообразность организации технологической подготовки учащихся на основе дизайнерского подхода определяется самой сущностью данной подготовки, в основе которой лежит творческий процесс преобразовательной деятельности.

В основе концепции данного подхода заложены следующие принципы:

- обучение дизайну в первую очередь направлено на творческое развитие и самореализацию

Дизайн как средство творческого развития учащихся на уроках технологии

Бахтеева Любовь Анатольевна

личности ученика:

- дизайн-деятельность на уроке должна носить личностный смысл, согласовываться с интересами ребенка, должна быть ориентирована на реальное их использование в жизни ученика;
- развитие интереса к дизайну, эстетического вкуса строится на основе имеющегося личностного опыта творческой деятельности;
- в процессе дизайн-деятельности учащийся должен стать полным субъектом деятельности, что подразумевает предоставление свободы выбора: в создании замысла творческой работы, выбора материалов, вида техники, сложности выполнения творческой задачи и т.д.;
- обучение дизайну необходимо согласовывать с индивидуальными способностями, творческой избирательностью ребенка (предпочтениям к видам деятельности, личностным смыслам и т.д.);
- обучение дизайну строится на основе принципа: от простого к сложному, при этом на начальных этапах учитель показывает ученикам различные приемы дизайн-деятельности, а впоследствии учащиеся, овладевая ими, формируют собственный опыт дизайн-проектной деятельности.

В нашем исследовании под *дизайнерским подходом* в технологической подготовке школьников понимается построение образовательного процесса на основе введения дизайнерского компонента в содержание технологического образования и включения учащихся в творческий процесс дизайн-деятельности, обеспечивающий им получение опыта практического дизайн-проектирования, способствующий достижению творческой самореализации личности в процессе создания дизайн-объектов, обладающих субъективной или объективной новизной и имеющих реальную личностную и общественную значимость.

Под *дизайнерским компонентом* содержания технологического образования школьников понимается система знаний в области дизайна, а так же умений и навыков их использования в процессе дизайн-деятельности.

Дизайнерский компонент необходимо рассматривать, как часть методической системы технологической подготовки школьников на основе дизайнерского подхода, включающей: цели, содержание, формы организации, методы и средства обучения.

Безусловно, отбор содержания в рамках дизайн-подхода подразумевает учет возрастных особенностей учащихся и специфики дизайнерской деятельности. В младшем подростковом возрасте введение дизайна ориентировано на всестороннее творческое развитие учащихся. В дальнейшем его функции значительно расширяются, увязываясь с жизненными планами, мировоззрением и самоопределением учащихся.

Вышеизложенное послужило основой для введения дизайнерского компонента в содержание учебных программ 5-7 классов курса «Технология» для общеобразовательных школ, реализующих разделы «Технология обработки конструкционных материалов и элементы машиноведения» и «Культура дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов». Для 8 - 10 классов разработаны программы элективных курсов «Дизайн изделий», «Дизайн костюма», «Дизайн интерьера», «Фитодизайн», «Флористика», «Основы ландшафтного проектирования».

В программы включены элементы дизайнерского компонента, проходящие сквозной линией через весь курс обучения:

«Композиция в дизайне: элементы, свойства и выразительные средства», «Цвет в дизайне», «Форма.

Формообразование в дизайне: закономерности и принципы», «Конструкция и материал в дизайне», «Зависимость формы от используемого материала, конструкции и технологии изделия», «Образ и стиль в дизайне», «Творческие источники дизайна».

А также новые элементы содержания, представленные по периодам обучения:

- 5 класс: *«Предметный мир человека. Истоки дизайна», «Понятие о дизайне. «Красота и польза» - о функции и эстетике предметов», «Природа - творческий источник дизайна. Бионика».*
- 6 класс: *Виды дизайна: промышленный дизайн (приборы, мебель, костюм и др.), дизайн среды (дизайн интерьера, фито- и ландшафтный дизайн), графический дизайн (реклама, упаковка, компьютерная графика и др.), арт-дизайн. «Народное искусство и ремесла - творческие источники дизайна. Этно-дизайн».*
- 7 класс: *«Связь дизайна с наукой, техникой и искусством. Влияние дизайна на конкурентоспособность изделий. Перспективы развития дизайна». «Архитектура и искусство – творческие источники дизайна». «Образы будущего в дизайне. Арт-дизайн, арт-объекты». «Сущность дизайн-проектирования. Проектирование аналоговое и инновационное. Этапы дизайн-проектирования». «Проектная графика». «Выдающиеся дизайнеры. Профессия «дизайнер».*

Наряду с этим в содержании курса по каждой теме определены сферы и объекты дизайн-деятельности, соответствующие возможностям и интересам учащихся и способствующие их творческому развитию (Табл 1).

**Дизайн как средство творческого развития учащихся
на уроках технологии**

Бахтеева Любовь Анатольевна

Сферы и объекты дизайн-деятельности учащихся

Таблица 1

Раздел, тема	Сферы дизайн-деятельности (примерный перечень)	Объекты дизайн-деятельности (примерный перечень)
Технология обработки древесины Технология обработки металла	дизайн предметов интерьера и быта, мебели, инструментов, игрушек, бижутерии	предметы интерьера и быта (подставка под горячее, кухонные приборы, ваза, хлебница и т.д.), мебель, инструменты, игрушки и бижутерия из дерева и металла
Дизайн изделий	дизайн предметов интерьера и быта, дизайн аксессуаров	рамка для фотографий, ваза для цветов, подсвечник, карандашница, памятный сувенир, подставка под горячее, поздравительная открытка, закладка для книг, брелок, браслет, заколка для волос, игрушки, елочные украшения
Кулинария	дизайн в оформлении блюд и сервировке стола	блюда и сервировка праздничного и тематического стола
Технологии ведения дома Интерьер жилых помещений. Гигиена Косметика.	дизайн интерьера, фитодизайн, ландшафтный дизайн дизайн прически, макияжа, ногтей	интерьера кухни, столовой, гостиной, комнаты школьника, аранжировка растений в интерьере, ландшафтный дизайн цветника, праздничные и повседневные прически, макияж, маникюр и т.д.
Элементы материаловедения	дизайн тканей, фурнитуры, отделочных материалов	образцы тканей, фурнитура, отделочные материалы
Элементы машиноведения	дизайн инструментов и приспособлений	ручной инструмент и приспособления для обработки дерева, металла, ткани и др. материалов
Декоративно-прикладное творчество Вышивка Лоскутная пластика Вязание крючком	дизайн предметов интерьера и быта, дизайн аксессуаров, одежды	предметы интерьера и быта (прихватка, подставка под горячее, салфетка, полотенце, саше, скатерть, подушка, покрывало открытка и т.д.); аксессуары (чехол, футляр для очков, косметичка, сумка, ажурный воротник, шапочка и т.д.); одежда (фартук, юбка, блузка, отделка платья)
Конструирование и моделирование швейных изделий Технология изготовления швейных изделий	дизайн рабочей одежды, дизайн поясной и плечевой одежды; дизайн столового белья	рабочая одежда (фартук, передник); поясная одежда (юбки, брюки, шорты; плечевая одежда (топик, ночная сорочка, платье, блузка, ветровка), комплект столового белья

Необходимо отметить, что введение дизайнерского компонента подразумевает не механическое наполнение учебного материала сведениями о дизайне, а проецирование на весь учебно-воспитательный процесс особенностей дизайна, как творческой проектной деятельности.

Раскрывая сущность данного подхода, попытаемся обозначить возможности дизайна в творческом развитии учащихся.

В общем смысле *творчество* – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Творчество предполагает наличие у человека способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной и оригинальностью. При этом творчество тесно связано со всеми психическими процессами, в том числе и с воображением. По сути, *воображение* является одним из основных компонентов творчества.

Процесс воображения свойствен только человеку и является необходимым условием его трудовой деятельности. Прежде чем что-либо сделать, человек, представляет, что и как надо делать, то есть заранее создает образ материальной вещи, которая будет изготавливаться в последующей практической деятельности человека [4].

Различают воображение *непроизвольное и произвольное, пассивное* (непреднамеренное и преднамеренное), *активное* (воссоздающее и творческое) [1, 4].

Особый интерес для нашего исследования представляет *творческое воображение*, предполагающее самостоятельное создание образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности. Именно творческое воображение является неотъемлемой частью технического, художественного и любого иного творчества. Собственно, сама природа творческой деятельности, открывающей новое, неизведанное, предполагает стремление заглянуть в будущее, предвосхитить результат деятельности. И сущность дизайнерского творчества заключается в предчувствии, предвидении образа будущего предмета и в последовательном приближении к нему в ходе проектирования, так называемом «образном схватывании», основой которого является творческое воображение.

Таким образом, можно говорить о том, что воображение входит в трудовой процесс и является необходимой стороной любой творческой деятельности – научной, художественной, конструкторской или дизайнерской.

Как говорилось выше, воображение и творчество теснейшим образом связаны между собой. Но, как подчеркивал С.Л. Рубинштейн, связь между ними, однако, никак не такова, чтобы можно было исходить из воображения как самодовлеющей функции и выводить из нее творчество как продукт ее функционирования. Ведущей является обратная зависимость - воображение формируется в процессе творческой деятельности [5].

Исходя из понимания дизайна как творческой деятельности, можно сделать вывод о том, что включение учащихся в дизайн-деятельность на уроках технологии можно рассматривать как средство развития творческого воображения.

При этом для развития творческого воображения целесообразно использование специфических методов дизайна, в частности, *дизайн-проектирования*.

В процессе дизайн-проектирования на уроках технологии учащиеся разрабатывают и изготавливают изделия в ответ на определенную потребность в них, а затем испытывают изделия и оценивают степень их соответствия этой потребности. Учащиеся в процессе работы над проектом самостоятельно постигают реальные процессы, проживают конкретные ситуации, приобщаются к проникновению в глубь явлений, конструированию новых процессов, объектов, и т.д. Особая роль в дизайн-проектировании отводится творческому воображению, которое оживляет, связывает и наполняет единым содержанием

Дизайн как средство творческого развития учащихся на уроках технологии

Бахтеева Любовь Анатольевна

разрозненные замыслы. Затем превращает их в полноценные конкретные образы пространства и пластической формы, из которых рождается в уме задуманный дизайн-объект.

В творческой деятельности, в том числе в дизайн-проектировании, создание новых и преобразование уже существующих образов, осуществляется с помощью таких приемов воображения, или мыслительных операций, как, *комбинирование, агглютинация, акцентирование, гиперболизация, схематизация и типизация* [4, 5].

Рассмотрим примеры активизации этих мыслительных операций посредством включения учащихся в дизайн-деятельность на уроках технологии с помощью специальных заданий:

- *комбинирование* – используется в дизайн-деятельности, при необходимости вариантного изменения отдельных элементов различных предметов или явлений и преобразования их в одном образе. *Задание:* разработай максимально большое количество моделей, используя одну основу фартука и по 5 вариантов карманов и нагрудников разной формы;
- *трансформация* – используется в дизайн-деятельности по созданию нового изделия или образа путем изменения формы предмета: округления, вытягивания, увеличения или уменьшения различных его частей. *Задание:* из шелкового платка размером 90х90 см разработай варианты пояса, украшения в виде банта, галстука, сумки, летнего топа;
- *агглютинация* – используется в дизайн-деятельности по созданию нового изделия или образа путем присоединения различных частей или свойств одного объекта к другому. *Задание:* на листе бумаги нарисованы три круга, придумай к ним какие то части или детали, чтобы получились предметы для интерьера квартиры. Опиши, эти предметы;
- *акцентирование* – используется в дизайн-деятельности, направленной на выделение наиболее существенных признаков проектируемого изделия, интерьера и т.д. *Задание:* разработай интерьер гостиной, таким образом, чтобы в центре внимания была обеденная зона, выделив её с помощью цвета, формы мебели, декора и т.д.
- *гиперболизация* – используется в дизайн-деятельности, когда нужно усилить свойства или качества предмета, его изменить его пропорции или количество частей этого предмета или образа. *Задание:* разработай интерьер комнаты школьника, используя в качестве цветового решения только один цвет (красный, желтый, или зеленый);
- *схематизация* – используется в дизайн-деятельности, направленной на упрощение, доведение этих качеств до схемы. *Задание:* разработай эскиз планировки с расстановкой мебели и оборудования в кухне;
- *типизация* – используется в дизайн-деятельности, направленной на выделение основных повторяющихся признаков объекта и воплощении этих признаков в абсолютно новом изделии. *Задание:* разработай эскизы фантазийных накладных карманов для рабочей одежды (фартука, халата или комбинезона) в соответствии с профессией ее владельца: повара, садовника или швеи.

Безусловно, далеко не все на сегодняшний день представляется ясным в методическом аспекте использования дизайна в технологической подготовке учащихся, и предлагаемый подход ни в коей мере не претендует на решение всех возникающих в этой области проблем. Но, уже сейчас отчетливо видны, широчайшие возможности дизайна в творческом развитии школьников, ибо, как подчеркивает С.М. Кожуховская [3], занятия дизайн-деятельностью, формируют у школьников художественный вкус, умение выражать свой внутренний мир, используя различные материалы и техники изображения, элементы дизайн-культуры: стремление создавать красивые, гармоничные работы. Все эти качества в совокупности характеризуют школьника как креативную личность и образуют его творческий потенциал.

Литература:

- Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Б.М. Бим-Бад. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. – 356 с.
- Коньшева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: основы дизайнобразования: Учебное пособие для студентов сред пед учеб заведений [Текст] / Н.М. Коньшева. – М.: Академия, 1999. – 192 с.
- Кожуховская С. М. Некоторые проблемы дизайн-образования // Вестник УМО по проф.-пед. образованию. Екатеринбург.: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. Ун-та, 1997, - №1.
- Столяренко Л.Д. Основы психологии. 8-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. (Серия «Высшее образование».) [Текст] / Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — 672 с.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2000. – 258 с.
- Хотунцев Ю.Л., Тугузбаев Р.Я. Культура дизайна в образовательной области «Технология» // Техническое и экологическое образование и технологическая культура школьников / Под ред. Ю.Л. Хотунцева. – М.: Эслан, 2007. – 243 с.