

И.Н. Ключева

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Гуманитарно-педагогический институт
Кафедра «Дошкольная педагогика и психология»

И.Н. Ключева

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

Учебно-методическое пособие
для магистрантов направления 050700.68 «Педагогика»
(магистерская программа «Дошкольное образование»)

Тольятти
Издательство ТГУ
2011

УДК 75/76

ББК 85

К521

Рецензенты:

к.п.н., доцент Поволжского государственного университета сервиса

Э.И. Григорьева;

к.п.н., доцент Тольяттинского государственного университета

О.А. Еник.

К521 Ключева, И.Н. Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история и современность : учеб.-метод. пособие для магистрантов направления 050700.68 «Педагогика» (магистерская программа «Дошкольное образование») / И.Н. Ключева. — Тольятти : Изд-во ТГУ, 2011. — 64 с. : обл.

Учебно-методическое пособие раскрывает психолого-педагогические теории и системы организации художественно-творческой деятельности детей и конкретно — дизайн-деятельности, являющейся одним из средств социализации дошкольников и обеспечивающей повышение уровня общепрофессиональной и специальной компетентности магистрантов в области художественно-творческой деятельности дошкольников.

Пособие предназначено для студентов направления подготовки 050700.68 «Педагогика» (магистерская программа «Дошкольное образование»), а также может быть рекомендовано воспитателям и преподавателям изобразительного искусства дошкольных образовательных учреждений.

УДК 75/76

ББК 85

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

© ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 2011

Введение

Магистру педагогики необходимо обладать следующими профессиональными умениями: гностическими, проектировочными, прогностическими, коммуникативными, рефлексивными. В результате взаимопроникновения профессиональных умений, индивидуальных интересов, убеждений, идеалов и потребностей педагога формируется его воспитательная позиция.

Учебная дисциплина «Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история и современность» тесно связана с такими науками, как философия, эстетика, история и теория искусства, педагогика, социология, психология, физиология и др.

Если в 50-е годы прошлого века преобладали определения, которые ограничивали предметную сферу художественно-эстетического воспитания (представляли его только как воспитание искусством), то в наши дни эстетическое воспитание понимается в более широком плане. Это означает, что наряду с искусством в него включается воспитание средствами действительности и всеми формами жизнедеятельности человека.

Художественно-эстетическое воспитание — это обширное понятие. Оно предусматривает воспитание способности целенаправленно воспринимать, понимать, любить и ценить прекрасное во всем многообразии его проявлений как в действительности, так и в произведениях искусства. Кроме того, оно предполагает воспитание стремления и способности самому вносить элементы прекрасного во все стороны жизни и труда, посылно творчески проявляя себя в искусстве. **Художественно-эстетическое воспитание — это формирование и развитие художественно-эстетического сознания и активизация его до творческой деятельности.**

Искусство является важнейшим средством приобщения человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Искусство ненавязчиво вводит ребенка в контекст культуры человеческих отношений. Оно выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе. Именно в искусстве веками концентрировался духовно-практический и ценностно-эвристический опыт человечества. Поэтому *художественно-эстетическое воспитание* по сути своей *направлено на формирование внутреннего мира растущего человека, его духовно-нравственного облика.*

В структуре современного общего образования большое значение имеет интегрированное преподавание искусства. Целью такого преподавания является развитие полихудожественных творческих возможностей ребенка на основе искусства и формирование способности сопоставлять, осмысливать взаимосвязи всех явлений окружающего мира: природы, предметного окружения, явлений культуры, науки, традиций, истории и т. д. Преподавание искусства (предметов художественного цикла) должно начинаться в детском саду и непрерывно продолжаться в средней общеобразовательной школе и вузе.

В дошкольном возрасте это информационно-образное и сенсорное насыщение ребенка, его гармоническое развитие на основе врожденной готовности к полихудожественному восприятию мира и способности выражения себя в разных видах деятельности (в частности, дизайнерской). Искусство рассматривается как средство освоения, открытия мира в многообразных формах его проявления.

Существует несколько основных направлений, на основе которых изучаются любые закономерности искусства. Магистр должен четко осознать, что одним из главных направлений в художественно-творческом развитии дошкольника является *социум* или социальная *среда*.

Если рассматривать социум как сущность бытия отдельного человека и общества в целом, очевидно, что он является исходной формой всех видов деятельности ребенка, воспитателя, педагога: игровой, учебной, трудовой, самостоятельной и др.

Эстетическим символом современной цивилизации является художественный дизайн. Проектировщики всегда закрепляли своим творчеством стиль эпохи как некую общность художественно-эстетических принципов, понятий, нравов. Предпосылкой эстетического отношения ребенка к действительности является культура дизайна. Не все дети станут художниками, однако каждый в силах применить полученный художественный опыт в благоустройстве своей повседневной жизни, следуя законам красоты и порядка. Это основная сегодняшняя задача и содержание детской дизайн-деятельности.

Изучение дисциплины «Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история и современность» согласно учебному плану направления подготовки магистрантов «Педагогика» предусматривает следующее распределение часов по видам учебных занятий.

Виды учебных занятий	№ семестра				
	8	9	10	11	Итого
Лекции			20		20
Лабораторные					
Практические			40		40
Аудиторные занятия			60		60
Самостоятельная работа			40		40
Итого			100		100

Цель данного пособия – повышение уровня общепрофессиональной и специальной компетентности магистрантов педагогики в области художественно-творческой деятельности детей.

Задачи дисциплины заключаются в следующем:

- расширить представления магистрантов о психолого-педагогических теориях развития художественно-творческой деятельности (в частности, дизайн-деятельности) детей-дошкольников;
- углубить знания гуманитарной и культурологической основ в разных областях наук (эстетики, искусствознания, педагогики и психологии, методики воспитания дошкольников);
- уточнить представления магистрантов педагогики о роли художественно-творческой деятельности (в частности, дизайна) в плане социализации личности ребенка;
- способствовать овладению магистрантами современными технологиями организации художественно-творческой дизайнерской деятельности детей при социально-педагогическом проектировании работы в дошкольном образовательном учреждении.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Магистрант должен

иметь представление:

- о сущности, целях и задачах художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, а также о теориях и технологиях художественного образования в области дизайна;
- роли и месте дизайн-деятельности в художественно-эстетическом развитии дошкольников в образовательном процессе ДОУ;
- путях социализации дошкольников в сфере общечеловеческих, национальных, духовных ценностей, особенностях формирования эстетического отношения к миру;

знать:

- научные основы организации образовательного процесса в ДОО, педагогическом училище (колледже) и технологии преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла (в частности, дизайн);
- нормативные показатели функционального, психического, художественно-эстетического развития ребенка и владеть технологиями их измерения;
- современные технологии контроля знаний, умений и компетентностей студентов колледжа и способы профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и организации художественно-творческой деятельности;
- условия, принципы и методы (приемы) проведения интегрированных занятий по дизайну на основе организации взаимодействия различных видов искусств;

уметь:

- разработать систему педагогических задач, обеспечивающих художественно-творческую дизайнерскую деятельность будущих воспитателей;
- организовать развивающую среду для разнообразной художественно-творческой дизайн-деятельности;

иметь навыки:

- проведения психолого-педагогического анализа различных образовательных систем, исследований;
- обработки и анализа материалов;
- способов оформления полученных результатов.

Содержание учебной дисциплины «Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история и современность» включает два раздела.

Первый дает определение предмета изучения, основных понятий, задач, места данной дисциплины в системе других наук. В данном разделе также рассматриваются источники художественно-творческого воспитания детей дошкольного возраста через организацию их предметно-практической деятельности.

Второй раздел раскрывает основы и технологии художественного развития детей в дизайнерской деятельности, являющейся важнейшим средством социализации дошкольников в ДОО и в семье.

Раздел 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Тема 1. Предмет курса и его место в подготовке магистра по дошкольному образованию. Принципы и методы педагогике искусства

Цели: раскрытие содержания курса и определение его места в подготовке магистра педагогики; знакомство с принципами и методами современной художественной педагогики.

Вопросы для обсуждения

1. Цели и задачи курса «Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история и современность»
2. Какими компетентностями должен обладать магистр, будучи специалистом в области художественно-эстетического воспитания.
3. Необходимость особого подхода к ребенку, его обучению и воспитанию, которого придерживается художественная педагогика.
4. Понятие «художественная педагогика». Цель современной художественной педагогики.
5. Характеристика специфических признаков педагогики искусства.
6. Специфика и особенности методов художественной педагогики.
7. Охарактеризуйте главную закономерность становления человека и ее реализацию в своей будущей научно-педагогической деятельности.

Задание: заполнить таблицу «Новые дидактические принципы художественной педагогики» на основе концепции интегративной педагогики и системы образования.

Рекомендуемая литература

1. Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. пособие / В.И. Волынкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – С. 84–116.
2. Эстетическое воспитание в детском саду : учеб. пособие / под ред. Н.А. Ветлуговой. – М. : Просвещение, 1985. – С. 3–36.

3. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды / Б.П. Юсов. – М. : Компания Спутник+, 2004. – С. 64–65.

Комментарии

Предметом данной дисциплины является изучение закономерностей и условий социализации детей в художественно-творческой деятельности в историческом аспекте и на современном этапе.

Магистрант должен уяснить, что **социализация** как общее понятие представляет собой процесс усвоения человеком индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Социализация включает в себя как стихийные процессы, влияющие на формирование личности, так и целенаправленное воспитательное воздействие на личность.

Изучение дисциплины «Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история и современность» осуществляется посредством основных категорий науки, к которым относятся эстетическое и художественное воспитание, эстетическое и художественное развитие, художественная культура, художественное творчество, художественная деятельность.

Цель курса – формирование профессиональной компетентности магистрантов педагогики в области социализации ребенка: нравственно-эстетическое и художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста средствами искусства (в частности, в новой художественно-декоративной деятельности детского дизайна) в детском саду, начальной школе и семье.

Задачи приобщения дошкольников к художественной культуре, творческой деятельности:

- раскрытие для них произведений искусства как выражение в чувственной форме авторского замысла;
- формирование у дошкольников способности воспринимать и переживать произведения искусства, познавать самих себя через эти переживания;
- развитие у детей способности воплощать свои замыслы в материале любого вида искусства: в цвете, форме, звуке, слове, пластическом движении и т. д.

В условиях общественного воспитания магистранту важно видеть, какое место занимает ребенок в иерархии межличностных отношений. Важно понимать мотивы его поступков, действий и поддерживать стремление найти достойное место в каждой возрастной группе детского сада; замечать, как изменяется личность ребенка в группе (фаза развития) и какие перемены происходят с группой под его воздействием.

Методы художественной педагогики выделяются среди других, так как они позволяют чувствовать и понимать мир и самого себя, оценивать его и себя. Эти методы имеют и другие преимущества перед обычными методами педагогики и педагогики искусства. А именно:

- бережное сохранение того, что дает ребенку творческая игра как свободная творческая деятельность самого ребенка;
- направленность на развитие воображения и детской фантазии;
- установка на развитие художественно-эстетического чувства и художественно-эстетического сознания (в его базовых основах).

Тема 2. Источники художественно-творческого воспитания детей дошкольного возраста и их эстетическое воспитание через организацию предметно-практической деятельности

Цели: знакомство с источниками художественно-творческого воспитания дошкольников и раскрытие проблемы такого воспитания посредством организации предметно-практической деятельности

Вопросы для обсуждения

1. Назовите источники художественно-творческого воспитания дошкольников.
2. Перечислите и охарактеризуйте признаки нравственной направленности в эстетическом воспитании.
3. В чем проявляются недостатки прямого педагогического воздействия на художественно-эстетическое (и общее) развитие детей?
4. Непосредственные задачи ДООУ в аспекте художественно-эстетического воспитания и развития детей.
5. Раскройте содержание художественно-эстетического воспитания дошкольников.

6. Охарактеризуйте возможности художественно-эстетического воспитания детей разных возрастных групп через содержание предметно-практической деятельности ДООУ и организацию воспитывающей среды.

Рекомендуемая литература

1. Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. пособие / В.И. Волынкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – С. 160–173, 203–219.
2. Эстетическое воспитание в детском саду : учеб. пособие / под ред. Н.А. Ветлугиной. – М. : Просвещение, 1985. – С. 9–24, 36–173.

Комментарии

Магистранту важно иметь в виду, что основа эстетического воспитания заключается в формировании творческого отношения индивида к окружающей действительности и активизации его до творческой деятельности по законам красоты.

Главным в процессе формирования у детей эстетического отношения к искусству является эмоционально-образное восприятие произведений искусства и их изобразительно-выразительных средств, формирование интересов, предпочтений. Одновременно важно учитывать и процесс овладения детьми изобразительными умениями, навыками, способность самостоятельно их использовать.

Задача дошкольного воспитания – заложить основы будущей творческой личности. Для этого необходимо формирование у детей художественной и эстетической потребности, в структуре которой можно выделить:

- широту художественно-эстетической потребности, т. е. способность личности эстетически относиться к возможно большему кругу явлений действительности;
- качество художественно-эстетической потребности, которое выявляется в уровне художественного вкуса и идеала;
- активную творческую деятельность, которая касается не только искусства, но и всех форм деятельности человека.

Названные признаки считаются критерием эстетической воспитанности личности.

Эстетический вкус – это относительно устойчивое свойство личности человека, в котором через эстетическую информацию закреплены объективные нормы и субъективные предпочтения, которые служат

личностным критерием для эстетической оценки. Исключительное значение имеет деятельность по законам красоты.

Эстетический идеал – конкретно-историческое представление людей о высокой, должной красоте и их деятельность по ее достижению. Главное в художественно-эстетическом идеале – представление о **гармоническом развитии человеческой личности**.

Художественно-эстетическое воспитание в ДОУ – важнейшая сторона процесса воспитания растущего человека, «закладки фундамента» его мировоззрения как отношения к миру, нацеленности его на привнесение красивого и доброго в свою жизнь. Воспитатели и педагоги должны использовать все источники художественно-эстетического воспитания детей. Вот некоторые из них.

Красота природы. Ребенку и взрослому присущи интуитивное стремление к близости с природой, выделение в ней прекрасного, поэтичного. Живая и неживая природа живет и развивается по законам, которые открываются ребенку в процессе познания, труда и творчества. Природа широко отражена в искусстве – цветом, словом, мелодией и т. д. Большие возможности для любования природой имеются у воспитателей детского сада. Они должны обращать внимание (в процессе наблюдения за природой) на *три разновидности красоты природы* и учитывать их в работе с детьми:

- 1) *красота конструктивная* (строение природного организма, его размеры, пропорции – форма и строение крыла бабочки, строение дерева и т. д.);
- 2) *красота динамическая* (движение, изменение, присущее природному явлению или живому организму, – движение облаков, воды и т. д.);
- 3) *красота декоративная* (форма, окраска природных объектов и существ).

Важно воспитывать у детей чувство ответственности за сохранность природы, поскольку человек сам является частью природы.

Красота общения. Основа взаимоотношений детей – потребность в общении. Общение дошкольников – непосредственное, искреннее и дружелюбное (им пока не знакомы страсти взрослых людей). В процессе общения осуществляется не только взаимообмен чувствами и мыслями, идеями и переживаниями, но и их формирование. В общении личность присваивает духовные богатства, созданные другими,

привносит в них что-то свое. Л.С. Выготский считал, что уже младенец с самого начала развивается как существо социальное. По мнению психолога, *взрослый составляет для детей дошкольного возраста «психологический центр любой ситуации»*.

Не менее важно общение детей друг с другом. Воспитатель должен заботиться о том, чтобы это общение было бесконфликтным, дружеским, равным, спокойным, неагрессивным. Надо всячески поощрять и организовывать коллективное общение. *Общение со сверстниками наиболее полно отвечает духовным потребностям ребенка*. Но свободное общение детей не должно быть свободным от уместного педагогического влияния (конфликтные и прочие ситуации).

Красота труда – понятие о красоте того, кто трудится, о красоте трудового процесса и продукта труда. В детском саду много трудовой деятельности: бытовой труд, общественно-полезный труд и т. д. Конечный результат человеческих усилий (продукт труда) непосредственно отражает всю глубину или поверхностность, простоту или сложность эстетических представлений человека, отражает его идеал красоты. Красивым может быть только осмысленный труд. Ребенок должен точно и четко понимать целесообразность, уместность, необходимость трудового действия. Эстетическое наслаждение трудом тесно связано с чувством коллективизма, участия в общем деле.

Красота быта. К быту относятся условия, в которых мы живем, и вещи, которыми пользуемся. В самом узком смысле красота быта – это красота вещей, нас окружающих, красота их организации. Любая бытовая вещь производится с учетом ее полезности и красоты. Наши предки тщательно занимались своим бытом – их повсюду окружала красота – от резных наличников на окнах до разрисованных ложек к обеденному столу. Понятие об индивидуальности, нестандартности вещи как признаке ее красоты, о красоте вещей, сделанных руками человека, сблизало содержание красоты вещи с красотой произведения искусства и активно противопоставляло вещь, вышедшую из рук художника или народного мастера, изделию машинного производства. Для промышленных изделий пришлось искать свои нормы красоты.

Что касается красоты отношения к вещам, то увлечение их «коллекционированием» считается показателем бездуховности личности. Это неизбежно приводит или к скуке и пустоте, или к полному духов-

ному банкротству человека, окружающего себя вещами, но упускающего самое главное – свою душу.

Отношение к вещам, понимание их значения и красоты воспитывается не правилами и запретами, а реальным значением предметов в доме, отношением к ним старших. Дом должен быть местом отдыха, общения, работы и учебы.

Педагогически целесообразно поддерживать стремление членов семьи (особенно детей) делать вещи своими руками. Это могут быть и одежда, и утварь, и мебель. Рукотворность вещи и творческое начало ее автора, в ней претворенные, определяют ее духовную красоту и ценность. Детей необходимо привлекать к оформлению ДОУ: группы, спальни комнаты и т. д., вовлекать в украшение помещений к праздникам. Через такую совместную деятельность ребенок получает знания о вещи и ее назначении, а собственные поделки (или помощь в оформительской работе) помогают ему увидеть и красоту вещи.

Социальная среда (социум) – это многообразная система общественно-экономических и бытовых отношений, воздействие которых человек испытывает в течение всей жизни. Социум – ведущее начало в развитии личности. Человек не только усваивает социальный опыт, но и воздействует на среду, применяя усвоенный им опыт в практической деятельности, в общении с другими людьми. Социум также является важнейшим источником формирования художественных интересов и потребностей личности. Среди множества факторов социальной среды, оказывающих влияние на художественное сознание ребенка, выделяются *семья, ДОУ, школа, культурно-просветительные учреждения, радио и телевидение, компьютер и Интернет.*

Детский сад является важнейшим фактором социальной среды, формирующим и развивающим художественно-эстетические вкусы и интересы детей.

Тема 3. Художественно-творческая деятельность дошкольников как педагогический феномен. Становление художественного творчества ребенка в процессе изобразительной деятельности. Дизайн как интегрируемая составляющая других видов изобразительной деятельности

Цели: знакомство с понятием «художественно-творческая деятельность дошкольников» как важным явлением в художественной педагогике; рассмотрение проблемы становления творчества ребенка в изобразительной деятельности, в том числе дизайне.

Вопросы для обсуждения

1. В чем заключается педагогический феномен художественно-творческой деятельности детей дошкольного возраста?
2. Основные задачи занятий изобразительным искусством с дошкольниками.
3. Специфика детского художественного творчества.
4. Назовите и охарактеризуйте этапы формирования художественного образа у ребенка.
5. Необходимые условия для развития детского художественного творчества.
6. Пути воплощения собственных замыслов ребенка.
7. Определение понятия «дизайн».
8. Охарактеризуйте дизайн-деятельность как интеграцию других видов изобразительной деятельности дошкольников.

Задание: начать составление краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «дизайн», «протодизайн», «дизайнер», «график» и др.

Рекомендуемая литература

1. Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. пособие / В.И. Волынкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – С. 203–225; 274–293.
2. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. – М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006. – С. 4–7.
3. Эстетическое воспитание в детском саду : учеб. пособие / под ред. Н.А. Ветлугиной. – М. : Просвещение, 1985. – С. 9–24, 97–153.

Комментарии

Современная художественная наука определила два компонента педагогической модели формирования и развития художественно-эстетической потребности и художественно-эстетического сознания. Их необходимость в том, чтобы *расширить знания о специфике, структуре искусства и способах построения художественного образа; формировать способности восприятия художественного образа искусства на основе развития эмоционального мира и сенсорной культуры ребенка.*

Художественные знания и опыт эмоционального восприятия могут закрепиться и развиваться, пройдя процесс становления, *только в деятельности.* Знания и опыт *не существуют вне деятельности, а реализуются, формируются и актуализируются только в деятельности и через нее.* Вне деятельности, деятельностного общения с искусством никакая художественная потребность сформироваться *не может.*

Однако в настоящее время деятельность идет рядом с обучением. И этого явно недостаточно для решения задачи формирования и развития духовного мира личности. Как утверждает В.И. Волынкин, до сих пор школьная и дошкольная деятельность носят в основном репродуктивный характер, а не поисковый, творческий.

Магистрант должен осознать, насколько важно выстроить весь учебно-воспитательный процесс на принципе сквозной художественно-творческой деятельности, когда обучение ведется на основе деятельности самих детей и через нее (в ней), когда не система занятий по искусству *и* деятельность, а система занятий по искусству *в* деятельности. Только в самостоятельной деятельности личность ребенка может эффективно развиваться.

При этом деятельность понимается как динамическая система взаимодействий с миром, в процессе которых происходит возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности. *Значение деятельности в развитии личности переоценить невозможно.*

Пути решения проблемы развития личности, намеченные П.П. Блонским, Л.С. Выготским, развернул и углубил А.Н. Леонтьев. Он писал, что «в изучении развития психики ребенка следует исходить из развития его деятельности». Деятельность ребенка — одно из необходимых условий усвоения и освоения окружающего мира и самого себя (себя в нем). Только

в активной деятельности можно познать себя и свои внутренние силы (что я могу? что я умею? зачем я? и т. д.). Но на разных возрастных этапах доминируют различные деятельности (ведущий тип деятельности). У дошкольника это игра, у школьника – учение (Л.С. Выготский). Возможности общения с искусством в педагогическом плане в этом возрасте практически неисчерпаемы для развития духовного мира личности.

Элементы художественно-эстетической деятельности, где главный компонент – *гармонизация мира* – присутствуют в любом материальном и духовном производстве. Исторически они оформились в особую форму сознания – *искусство*. Искусство является концентрированным выражением художественно-эстетического отношения человека к миру и самому себе. В художественной деятельности преобладает эмоционально-образное начало. Функция этой деятельности состоит в формировании отношения человека к действительности с точки зрения норм красоты и художественно-эстетического идеала (А.И. Буров).

Д.Б. Эльконин пришел к выводу о существовании двух групп ведущей деятельности, поочередно доминирующих в процессе онтогенеза.

1-я группа – виды деятельности в системе «ребенок – общественный взрослый (в подростковом возрасте – сверстник)».

2-я группа – виды деятельности в системе «ребенок – общественный предмет».

Преобладание ведущей деятельности первого типа создает основу для *преимущественного развития* (в художественно-эстетическом плане) *художественных действий, компонентов, ориентации, интересов, направленности, потребностей*. В следующем периоде при доминанте видов деятельности второй группы и на их основе идет накопление и развитие специфических способностей, *становление художественно-эстетического сознания (восприятия, ощущения, чувства, вкусы, идеалы, ценности)*. При организации деятельности необходимо учитывать два типа зависимостей: 1) зависимость общего развития личности от социальной позиции ребенка; 2) зависимость художественно-эстетического развития личности от воздействия ведущей деятельности в ходе онтогенеза.

Если деятельность – ведущий фактор развития и саморазвития личности, то *педагогическая задача заключается*: 1) в создании необходимых условий для деятельности детей в обозначенной проблематике с учетом ведущей деятельности и зависимостей; 2) обеспечении раз-

нообразной художественно-творческой деятельности (как субъективации, так и объективации) как основы для художественно-эстетического развития личности и ее художественного сознания.

При этом учитывается следующее обстоятельство. В социологии управления выделяют два основных способа воздействия на личность: прямой (манипуляторский) и косвенный (воздействие через создание некоторых новых связей личности со средой, за счет изменения среды). В массовой практике ДОУ и школ все еще *доминирует прямое воздействие: сделайте.., нарисуйте.., откройте.., приготовьте...* и т. д., тогда как *именно второй способ (косвенный) вынуждает личность САМУ формировать в себе некоторые функциональные органы для восстановления прежних обменных связей со средой.*

Первый способ зависит от диктата воспитателя, педагога. *Оптимальным может считаться только второй путь.* Воспитание художественных потребностей надо строить на основе активной самостоятельной художественно-творческой деятельности самих детей, идя от их интересов, желаний, возможностей, потребностей.

Идеальная педагогическая модель воспитания художественной потребности в процессе художественно-эстетического воспитания — сквозная художественно-творческая деятельность детей. С этой точки зрения, *художественно-творческая деятельность — процесс активного взаимодействия детей с искусством, миром художественных ценностей на основе самостоятельного общения с ним в ходе решения художественно-творческих задач различного характера.*

В организации сквозной художественно-творческой деятельности можно эффективно решать задачи художественно-эстетического развития детей.

Личность формируется в деятельности, вне деятельности нет никакого развития. В деятельности личность реализует себя, развиваясь целостно: в единстве интеллектуального, эмоционального, психологического, социального и духовного. В процессе же педагогической работы на основе искусства лежит *формирование отношения к искусству как к духовной ценности.*

Личность развивается комплексно, *интегративно. Это эффективное и адекватное развитие может происходить лишь в самостоятельной (т. е. собственной, идущей от личности) творческой деятельности, ведущей личность по пути духовного становления.*

Процесс художественно-эстетического воспитания и воспитания художественно-эстетической потребности представляется сочетанием трех взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимообусловленных условий (компонентов): 1) расширение художественно-теоретических знаний в области искусства: его структуры, специфики (языка) и художественного образа; 2) развитие способности адекватного восприятия художественного образа; 3) организация художественно-творческой деятельности, построенной на принципах ее сквозного характера и постепенного повышения уровня ее самостоятельности. При этом художественно-творческая деятельность в педагогической воспитательной системе является доминирующей. Только гармонизация трех вышеназванных компонентов может стать педагогическим условием повышения эффективности процесса художественно-эстетического воспитания и педагогики художественно-эстетической потребности. Опора на эти три компонента — залог успешной работы.

Чем разнообразнее и самостоятельнее деятельность дошкольника, тем успешнее осуществляется становление его как личности. Успешное художественно-эстетическое воспитание основано:

- на включении ребенка в активную художественно-творческую деятельность на основе принципа сквозного характера и принципа постепенного повышения уровня самостоятельности в ней; обеспечении внутреннего настроя личности через создание атмосферы общей радости, совместных переживаний в процессе общения с искусством;
- формировании способности адекватного восприятия художественного образа на основе развития эмоционального мира и сенсорной культуры детей и формировании отношения к искусству как к духовной ценности;
- изучении специфики и структуры искусства (языка искусства) и проникновении в особенности и способы создания художественных образов в процессе организованного коллективного и индивидуального общения с искусством; при этом в основу организации художественно-эстетической педагогической работы должен быть положен принцип комплексирования искусств.

Комплексное использование выделенных психолого-педагогических условий способствует повышению эффективности художественно-эстетического воспитания, развитию художественно-эстетических потребностей детей, а значит — их *целостному духовному развитию*.

Раздел 2. ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Тема 1. Развитие представлений о дизайн-деятельности как новом направлении художественно-творческой деятельности детей в условиях их социализации в коллективе и семье. Культура и искусство дизайна. Дизайн как интегрируемая составляющая других видов изобразительного искусства. Особенности, содержание и условия работы с дошкольниками в дизайн-деятельности

Цели: развитие у магистрантов представлений о дизайн-деятельности как новом направлении художественно-творческой деятельности детей в условиях их социализации; знакомство с культурой и искусством дизайна; знакомство с дизайном как интегрируемой составляющей других видов изобразительного искусства, его особенностями, содержанием и условиями работы в ДОУ.

Вопросы для обсуждения

1. Художественно-выразительные особенности языка дизайна.
2. Дизайн как новое направление художественно-творческой деятельности дошкольников.
3. Характеристика видов дизайна.
4. Особенности дизайнерского подхода к проектированию вещей.
5. Воспитательная роль детского дизайна.
6. Содержание и условия педагогической работы с детьми в области дизайна.

Задание 1: подготовить ответы на данные вопросы.

Задание 2: на основе анализа современных программ по изобразительной деятельности для дошкольников определить задачи обучения дизайнерской деятельности для каждой возрастной группы. (Форма организации работы по типу «взаимодействие в паре», т. е. каждый вопрос совместно разрабатывается двумя магистрантами.)

Рекомендуемая литература

1. Ключева, И.Н. Информационно-методическое приложение к программе «Умелые ручки» / И.Н. Ключева. — Тольятти, 2009.
2. Ключева, И.Н. Умелые ручки : программа по развитию ручных умений посредством дизайн-деятельности для старших дошкольников / И.Н. Ключева [и др.]. — Тольятти, 2008.
3. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. — М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007.
4. Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного материала / И.А. Лыкова. — М. : КАРАПУЗ, 2008.
5. Дизайн и дети / сост. Л.А. Лялина. — М. : ТЦ Сфера, 2006.
6. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. — М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.
7. Пантелеев, Г.Н. Оформление помещений дошкольных учреждений / Г.Н. Пантелеев. — М. : Просвещение, 1982.
8. Пантелеев, Г.Н. Эстетика участка дошкольного учреждения / Г.Н. Пантелеев. — М. : Просвещение, 1988.
9. Постоногова Л.П. Народное декоративно-прикладное творчество на занятиях в детском саду на примере Поволжского региона : программа и методические рекомендации. Региональный компонент / Л.П. Постоногова, Л.А. Лаврухина. — Тольятти : Изд-во Фонда «Развитие через образование», 2003. — 86 с.
10. Программа «Истоки»: Базис развития ребенка-дошкольника / под науч. ред. Л.А. Парамоновой [и др.]. — М., 2003.
11. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : учеб. пособие для вузов. / Н.М. Сокольникова. — М. : Академия, 2003.
12. Сокольникова, Н.М. Обучение в 1-м классе по учебнику «Изобразительное искусство» Н.М. Сокольниковой / Н.М. Сокольникова. — М. : АСТ : Астрель, 2006.

Комментарии

С момента рождения человек попадает в социальную среду — многообразную систему общественно-экономических и бытовых отно-

шений. *Во взаимоотношениях с отдельной личностью социальная среда – ведущее начало в развитии человека.* Влияние окружающей среды ребенок чувствует и во внутреннем убранстве дома, и в предметах быта, утвари, одежде. Окружающая архитектура: детские образовательные учреждения, культурные объекты, театры, кинотеатры, библиотеки, парки, игровые площадки и многое другое – все это создано руками человека, на всем лежит отпечаток представлений о культурных, исторических ценностях.

Процесс становления и развития личности происходит во взаимоотношениях с социальной средой. При этом человек не только усваивает социальный опыт, но и воздействует на среду, применяя усвоенный им опыт в практической деятельности, в общении с другими людьми. Магистрант должен понять, что социальная среда – важнейший источник формирования художественных интересов и потребностей личности.

Восприятие и усвоение художественного сознания общества отдельной личностью происходит под влиянием многих факторов. Результатом преимущества в возможности общения с искусством, которым пока еще обладают городские дети, являются различия в качестве предпочтений. Сельские ребята иногда отстают от своих городских сверстников: они менее самостоятельны в своих вкусах, больше подчиняясь дошкольной и школьной программам в своем литературном вкусовом выборе, телевизионным и радиопередачам – в музыкальном. Из множества факторов социальной среды, влияющих на художественное сознание ребенка, имеет смысл выделить *семью, дошкольное учреждение, школу, культурно-просветительные учреждения, радио и телевидение. Сейчас в этот процесс мощно вмешиваются компьютер и Интернет.* Названные факторы обладают большой социальной значимостью, одновременным и устойчивым воздействием на детей.

В памяти каждого человека живы представления о родном доме, его вещах, запахах, свете, цвете. Мощный отпечаток в нашем сознании оставляют детский сад и школа: вплоть до незначительных мелочей (уклад, нравы, традиции, заведенный порядок, взаимоотношения между детьми, отношения взрослых и детей).

ДОУ и школа берут на себя функции художественно-эстетического образования и воспитания детей, приобщая к красоте познания. Внешкольные учреждения занимаются развитием художественно-творчес-

ких умений и способностей особо одаренных ребят. Средства массовой информации больше других социальных факторов призваны содействовать распространению произведений искусства. Роль этих функций должна изменяться в зависимости от возраста ребенка. Система средств массовой информации оказывает существенное влияние на формирование и развитие вкусов подрастающего поколения. Но, к сожалению, качество современных СМИ – радио, телевидения, видео- и компьютерной продукции оставляет желать лучшего.

Самые первые художественные впечатления ребенок получает при непосредственном общении с окружающим миром, и в первую очередь – с семьей. Семья владеет большей силой и постоянством влияния на его художественные интересы. В школу дети приходят, уже имея определенный интерес к искусству и элементарные сведения о нем. Заметнее всего влияют на развитие художественных интересов детей занятия самих родителей каким-либо видом искусства. Немаловажное значение имеет и совместное посещение родителями с детьми кино и театров, выставок, концертов и т. д.

К огромному сожалению, в наше сложное время многие функции семьи утрачены. Семья как социальный институт перестала выполнять свою обязательную роль. Таким образом, магистрант должен уяснить, что *основная забота о полноценном воспитании детей в наши дни переносится на детский сад*. Да и возможности воздействия современного ДОУ на художественное и эстетическое образование и воспитание детей значительно шире, чем у семьи. Многообразнее стала сама структура детского сада, где существует больше средств воздействия на ребенка, форм воспитательной работы, где трудятся профессионалы. Специфическим качеством дошкольного учреждения является то, что оно занимается вопросами художественного и эстетического образования и воспитания целенаправленно и систематически. Отличие детского сада от семьи состоит в способности воздействовать на всех детей, предоставляя им равные возможности приобщения к искусству.

Занятия в группе дают возможность охватить всех детей направленным и систематическим художественно-эстетическим воспитанием и образованием. Занятия по искусству (музыкальные занятия, беседы об искусстве и т. д.) активно воздействуют на формирование и развитие художественных интересов и вкусов детей. ДОУ – важнейший фактор

социальной среды, формирующий и развивающий художественно-эстетические вкусы и интересы детей. ***Значение дошкольного учреждения как фактора социальной среды заключается в следующем:***

- оно наиболее полно, систематично и последовательно выражает свои требования, нормы, установки в деле художественно-эстетического воспитания;
- организует, направляет использование художественной информации, идущей по другим каналам, сохраняя роль основного источника знаний об искусстве, оказывая наиболее сильное воздействие на художественные и эстетические интересы детей именно в тот период, когда происходит процесс интенсивного их формирования.

Социум оказывает сильное влияние на человека: на развитие его психики, памяти, эмоционально-эстетической культуры. Социум формирует представление о культурных ценностях, влияет на вкусы и предпочтения, развивает интеллект. Или, наоборот – развращает, обедняет, уродует психику человека, его вкусы и предпочтения. Тем самым социальная среда воздействует на человека интегрированно и комплексно через зрительные образы, слух, осязание, чувства, обоняние, движение.

Представление о прошлом, об истории разных времен и народов может сложиться только через социальные картины быта. По словам В.А. Фаворского, «отношение предмета к пространству определяет стиль», поэтому так важны описания привычек, традиций, чувств и других факторов, которые можно почерпнуть из литературных и исторических текстов, дневниковых записей (описания интерьеров, манеры одеваться, говорить, двигаться). Такие же сведения можно познать из изображаемых портретов героев (в картине, литературном произведении, песне), пейзажей, натюр-мортов, композиций, из своих зарисовок, записей голосов, описания расстановки предметов в интерьере, цвета, светового освещения и многого другого. Поэтому развитие зрительного восприятия детей, создание для них благоприятной среды является первоочередной задачей школьных и дошкольных образовательных учреждений.

Представление о доме как определенном микрокосмосе опирается на исследования историков, этнографов и других специалистов, изучающих фольклор. Дом является своеобразным архетипом, своеобразной моделью мира с нравственным внутренним состоянием. В этом мире ведущая роль принадлежит предмету, вещи.

Основой изучения изобразительного искусства является освоение социокультурной среды, поскольку все пространство жизни заполнено результатом работы человека. Все вещи (посуда, предметы быта, книги, одежда, мебель, архитектурные формы, транспорт, садово-парковая архитектура, плакаты, реклама, витрины магазинов) когда-то и кем-то придуманы и воплощены в конкретную форму. Напрашивается вывод: каждый человек должен быть грамотным в области художественно-творческого восприятия. Ведь элементарное представление о форме, цвете, композиции не позволит ему использовать пошлые, безвкусные вещи: одежду, домашнюю утварь и т. д.

Таким образом, *организация среды (социума) для развития художественно-творческих способностей детей должна стать неременным условием работы каждого образовательного учреждения.* Только действительно эстетическая среда способна полноценно развивать эмоционально-психическую сторону личности ребенка.

Магистрант должен принять к сведению, что *педагогу, воспитателю, методисту очень важно владеть культурой дизайна, знать и уметь показать дошкольникам способы эстетически грамотного обустройства среды обитания.*

Дизайн – это художественное конструирование предметов, интерьеров; проектирование художественного облика предметной среды. Культура дизайна в наши дни выступает показателем современной цивилизации.

Дизайн сегодня – это индустрия, работающая на информатизацию и эстетизацию нашего окружения. В сфере изобразительно-пространственных искусств дизайн не имеет резких границ. Художник-дизайнер, подобно дирижёру, привносит порядок и гармонию в жизнеустройство человека. Дизайнеры разделяются по специальностям: одни проектируют игрушки, другие – мебель, одежду или посуду, изделия из текстиля, бижутерию и т. п. В дизайне работают специалисты в области полиграфии и телеинформации, дизайном занимаются художники по интерьеру и ландшафтной архитектуре. В области зрелищных искусств реализуют себя дизайнеры-сценографы и декораторы, осветители и костюмеры, визажисты и парикмахеры и др. *Сегодня для дизайна характерны тенденции интеграции искусств* (живописи, графики, скульптуры и фотографии, литературы, музыки и театра). Возникают и новые

жанры: озвученная графика, электронная цвето- и светомузыка; новая драматургия выставочных и музейных экспозиций и т. п.

За основу (технологию) проектного творчества в дизайне принят метод моделирования – создания моделей и макетов. В графическом дизайне это макеты (книги, журналы, реклама), в конструктивном и архитектурном – объёмно-пространственные макеты и модели. Макетирование является поиском наиболее конструктивно-выразительной формы, цветовой и композиционной гармонии дизайн-продукта. **Макет – это внешняя копия изделия, предмета, здания и т. п.** Сравнивая макет с оригиналом, удобно исправлять ошибки, качественнее решать проектные задачи. Макеты выполняются в двух- (плоскость) и трёх-мерных измерениях (объём). Макетирование делится на проектное, учебное и выставочно-демонстрационное.

Дизайн формирует наши вкусы ежечасно и повсеместно, поскольку является продуктом инженерного и художественного проектирования (конструирования).

Тема 2. Типы и виды детского дизайна. Общее понятие о художественной аранжировке

Цели: ознакомление магистрантов с типами и видами детского дизайна; теоретическое и практическое знакомство с искусством аранжировки: фитодизайн, экопластика, бумагопластика.

Вопросы для обсуждения

1. Основные виды (направления) детского дизайна.
2. Характеристика типов детского дизайна.
3. Виды аранжировок, выполнение которых доступно дошкольникам.
4. Понятие «фитодизайн».
5. Понятие «экопластика».
6. Разновидности бумагопластики.

Задание 1: подготовить ответы на данные вопросы как продолжение краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «фитодизайн», «экопластика», «бумагопластика» и др.

Задание 2

Вариант 1. Разработать подробный план занятия-экскурсии для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта на тему «Подарки природы художнику» (собираение природного материала) в следующем порядке: *цель, содержание; материалы, оборудование, пособия, предварительная работа.*

Вариант 2. Подготовить подробный план занятия по аппликации на тему «Бумажная мозаика. Сказочный цветок» для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта в аналогичном порядке.

Вариант 3. Составить подробный план занятия на тему «Букет в подарок» для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта в аналогичном порядке.

Рекомендуемая литература

1. Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного материала / И.А. Лыкова. – М. : КАРАПУЗ, 2008.
2. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. – М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.
3. Пантелеева, Л.В. Детское рукоделие: художественный труд в детском саду и в семье : пособие / – М. : Просвещение, 2005.
4. Пантелеева, Л.В. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ : книга для воспитателя детского сада / Л.В. Пантелеева [и др.]. – М. : Просвещение – М. – Белград, 1987.
5. Пантелеев, Г.Н. Оформление помещений дошкольных учреждений / Г.Н. Пантелеев. – М.: Просвещение, 1982.
6. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : учеб. пособие для вузов. / Н.М. Сокольникова. – М. : Академия, 2003.

Комментарии

Изобразительное творчество ребенка можно условно отнести к элементарному образцу «протодизайна».

Если дизайн для детей предназначен для создания комфортной материальной среды – одно из важных условий педагогической работы, то **детский дизайн** ориентирован на выполнение ряда задач в области художественно-эстетического образования дошкольника.

Магистранты должны заострить внимание на мысли, что *творческое рукоделие ребёнка, обустривающего свой быт, относится к занятиям детским дизайном.*

В детском дизайне сохраняются все этапы творческого процесса: накопление впечатлений, замысел, поиск средств его воплощения, процесс работы и результат. Для детского дизайна характерна последовательность развития его замысла, «драматургия» процесса его реализации (темы, сюжета).

В наши дни научный и прикладной интерес приобрела проблема интеграции как в искусстве, так и в художественном воспитании. В детском дизайне единство дидактических и творческих задач отвечает современным педагогическим тенденциям полихудожественного развития детей. Выбор направлений детской дизайн-деятельности определяется с учетом интересов, возможностей ребенка и необходимостью изучения истоков его полихудожественного образования и воспитания (Г.Н. Пантелеев).

Основные направления (*виды*) *детского дизайна*

1. *Аранжировки* – развитие традиций детских рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера.
2. *Дизайн одежды* – ознакомление детей с культурой одежды и способами создания эскизов, фасонов и декоративной отделки платьев, костюмов и т. д.
3. *Декоративно-пространственный дизайн* – практическая деятельность по эстетическому благоустройству жизни в ДОУ и семье.

1-е направление – аранжировки – предполагает развитие традиций детских рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера (кукольного, детского, праздничного). Это могут быть композиции фитодекора, букеты, гербарии-картины, бижутерия из искусственного и природного материала, изделия так называемого «бумажного фольклора», витражи и мозаики из цветного пластика, игровые детали и элементы сюжетно-тематических, сказочно-волшебных и орнаментальных композиций и др. Обучение детей аранжировкам включает ознакомление с их доступными видами, практическое освоение детьми, а также знакомство с понятием «ансамбль» как эстетически организованной целостности (комплект одежды, набор посуды – сервиз, гарнитура мебели, ансамбль интерьера). Дошкольники выполняют на-

стенные и напольные композиции, используя приёмы декора («напыления», «вошения», росписи, аппликации и др.). Они оформляют свой быт рукодельными изделиями (плетение, ткачество, керамика и т. п.), сотрудничают в создании общих аранжировок для кукольно-игрового и праздничного дизайна одежды и интерьера.

Вот некоторые виды аранжировок, которые дети в состоянии выполнить вместе со сверстниками и педагогом.

Первый тип – плоскостной дизайн (аппликативно-графический). Этот тип дизайна может включать выполнение детьми рисунков, мозаик, силуэтов (узорные, сюжетные, вырезные, прорезные), фитокомпозиций и гербариев; аппликаций из лоскута (печворк), образцов минигобеленов и ткачества, изо- и фитомонтажей, плакатов, панно, фризов и т. п. для использования в своих играх, украшениях одежды кукол, мини-пространств и групповых помещений.

Второй тип – объёмный дизайн (предметно-декоративный) – это выполнение игрушек-сувениров из природных и искусственных материалов, бумажная пластика (в техниках оригами, киригами и др.). Это и произведения флористики (икебана и др.), и аранжировка букетов. А также украшения одежды, детская бижутерия, изделия из поделочных камней, природных и искусственных материалов, коллажи, образцы сервировки стола и убранства помещений.

Третий тип – архитектурно-художественный (декоративно-пространственный) дизайн. Он включает аранжировки кукольного и бытового интерьера; изготовление декораций для кукольных и детских спектаклей; оформление помещений к празднику; составление композиций из живых и сухих цветов, ампельных растений для интерьера и ландшафта.

2-е направление – дизайн одежды – предполагает ознакомление детей с культурой одежды и некоторыми доступными для дошкольников способами создания рисунков – эскизов, фасонов и декоративной отделки платья. Дети могут рисовать эскизы костюмов для персонажей литературных произведений, мультфильмов, спектаклей, а также для себя – одежды повседневной и праздничной. Работа по этому направлению формирует у дошкольника внимание и интерес к своему внешнему виду, кукольно-игровому и театральному гардеробу. Детям важно знать, что одежда может быть разного назначения: повседневная, празднич-

но-карнавальная и «высокой моды»; что одежда, макияж, причёска многое могут рассказать о человеке (о его художественном вкусе, чувстве меры в следовании моде, его материальных возможностях и др.). С помощью одежды человек может создавать у окружающих то или иное представление о себе. Одежда должна украшать человека, быть опрятной, удобной, современной. Девочки обычно пытаются «проектировать» фасоны одежды, рисуя барышень, принцесс, манекенщиц. Вместе с педагогом дети способны создавать модели (рисунки, аппликации, коллажи) карнавальных масок, головных уборов и обуви, реквизита и костюмов для праздников, развлечений, драматизации. Фонд детского сада должен пополняться новым оборудованием для дизайна одежды (манекены, лекала, швейная машина, рамки для ткачества и плетения, пряжа, лоскуты, бижутерия и т. п.), аксессуарами гардероба (сумочки, веера, перчатки, парики, очки, зонты, трости, бижутерия).

3-е направление – *новый вид деятельности – декоративно-пространственный дизайн.* Он имеет важное значение для развития истоков культуры социопространственного творчества, истоков архитектурно-художественного образования детей – их практической деятельности по эстетическому благоустройству жизни в детском саду и в семье.

Пространственный дизайн ориентирует внимание детей на декоративное оформление облика зданий и ландшафта, на эстетизацию кукольно-игрового пространства, интерьеров групповых комнат, помещений к праздничным утренникам детского сада и культурно-просветительных учреждений, посещаемых детьми. Детям важно знакомство с прошлым и настоящим отечественного зодчества. Они начинают присматриваться к градостроительству, к внутреннему убранству дома и жилья. Дошкольники приобретают дизайн-опыт при создании макетов комнат, домиков («шалаш», «изба», «терем», «небоскрёб» и т. п.), используя подручные материалы (бумагу, картон, коробки, пакеты, баллоны и т. п.). Декоративно-пространственный дизайн превращается в увлекательные игры-занятия на природе – в лесу, на берегу речки, моря, в горах. Дети-зодчие, дети-дизайнеры творчески возводят постройки из веточек и песка, ракушек и глины, камней и «коряжек», реализуя дизайн своих архитектурно-ландшафтных фантазий.

Тема 3. Культура одежды: история и современность. Декор одежды и пространства. Искусство театрального костюма. Народные ритуальные куклы и современные куклы. Современное платье

Цели: знакомство магистрантов с историей культуры одежды, с искусством костюма; знакомство с изготовлением ритуальных и проектированием современных кукол (творческое задание).

Вопросы для обсуждения

1. Определение понятий «мода» и «дизайн одежды».
2. Одежда вчера и сегодня.
3. Понятие «театральный костюм».
4. Возможности создания театрального костюма в условиях ДОУ.

Практические занятия 8–9

Задание 1: подготовить ответы на данные вопросы.

Задание 2: продолжить составление краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «мода», «дизайн одежды», «модельер», «силуэт», «театральный костюм», «набросок», «эскиз», «моделирование», «наглядный ориентир», «проектное задание», «ритуальная кукла» и др.

Задание 3: изготовить народную ритуальную куклу (кукла-закрутка – кувадка).

Задание 4: выполнить проект современной куклы (творческое задание).

Практические занятия 10–11

Задание 1: продолжить составление краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «коллаж», «симметрия», «асимметрия», «декор», «орнамент», «аксессуар» и др.

Задание 2

Вариант 1. Выполнить проект праздничного платья (моделирование фасона – в графическом виде или коллаж)

Вариант 2. Составить развернутый план-конспект занятия для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта на тему «Платье

для любимой куклы» в следующем порядке: *цель, содержание; материалы, оборудование, пособия; предварительная работа; ход занятия.*

Рекомендуемая литература

1. Агаева, И. Кукла «Ангелочек» / И. Агаева // Народное творчество. — 2002. — № 4.
2. Агаева, И. Куклы «День и ночь» / И. Агаева, О. Агапова // Народное творчество. — 2003. — № 2.
3. Агаева, И. Куклы «Тульский мастеровой», «Бабочка» / И. Агаева // Народное творчество. — 2002. — № 2.
4. Агаева И. Кузьма и Демьян — покровители семейного очага и ремесел / И. Агаева, О. Агапова, Г. Агаева // Народное творчество. — 2001. — № 4.
5. Астраханцева, С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества : учеб.-метод. пособие / С.В. Астраханцева, В.Ю. Рукавица, А.В. Шушпанова ; под науч. ред. С.В. Астраханцевой. — Ростов н/Д : Феникс, 2006.
6. Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика / Е.Г. Вакуленко. — Ростов н/Д : Феникс, 2007.
7. Зайцева, О. Декоративные куклы. Практическое руководство по изготовлению кукол / О. Зайцева. — М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2009.
8. Иллюстрированная энциклопедия моды./ Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова ; пер. на русский язык И.М. Ильинской и А.А. Лосевой. — Прага : Атрия, 1966.
9. Котова, И.Н. Русские обряды и традиции. Народная кукла / И.Н. Котова, А.С. Котова. — СПб. : Паритет, 2003. — 240 с.
10. Дизайн и дети / сост. Л.А. Лялина. — М. : Сфера, 2006.
11. Мерцалова, М.Н. История костюма: очерки истории костюма / М.Н. Мерцалова. — М. : Искусство, 1972.
12. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. — М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.

Комментарии

Дизайн одежды включает ее моделирование и конструирование. Продумывая форму и крой, цветовое решение, подбирая материалы

для современной одежды, дизайнер в то же время создает неповторимый и запоминающийся образ.

Мода – явление переменчивое, капризное. Но *мода – это отражение нашего мировоззрения, образ жизни, показатель культурного уровня, социальных условий и многих других слагаемых жизни общества*. Поэтому, прослеживая историю развития моды, магистрант должен принять во внимание, что когда-то определенные стилевые направления господствовали веками, десятилетиями, годами. В наше время мы наблюдаем сезонные изменения моды. Мода меняется так же стремительно, как и вся современная жизнь. При этом развитие моды происходит по спирали, на каждом новом витке возрождается что-то из забытого старого, но уже в совершенно новом качестве, с новым содержанием, небывалыми элементами, оригинальными дополнениями.

К наиболее известным зарубежным и российским художникам-модельерам относятся Пако Рабанн, Нина Риччи, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Ирина Крутикова, Андрей Шаров и многие другие.

Внешний облик – одежда, макияж, причёска, предметы туалета – может многое сказать о человеке. За минувшие тысячелетия сами люди внешне почти не изменились. Образ человека, эпоху, в которой он жил, во многом представляет предметный мир, и конечно же, одежда. Былое приходит к нам в «ряжениях»: в костюме прошедшей эпохи наш современник преобразуется, как бы погружается в мир прошлого. Это мы наблюдаем на театральной сцене, в кино, на карнавалах.

В условиях ДООУ полезно организовать дизайн-студию, в которой отводится уголок для моделирования одежды. *Дети, подобно взрослым, с помощью одежды способны менять в своих играх образы одной и той же куклы*. Если, к примеру, одеть манекен (силуэт, куклу-голыша) в костюмы «мальчика», «девочки», «врача», «военного» и т. п., дети выберут их для своих игр «по одежке». Желательно иметь к кукольному гардеробу и комплекты париков, которые помогут детям подобрать в соответствии с образом куклы-девочки «букли», «косу», «локоны», «шиньон», модные прически для кукол-мальчиков. Это искусство дизайнеров-пастижеров. Показав детям изображения разной одежды (рисунки, фото и т. д.), можно предложить им на выбор одежду по следующим признакам: пол (мужской, женский), возраст (дети, взрослые),

профессия (рабочий, военный и т. п.), эпоха (прошедшая, настоящая) и т. п. Дети определяют, какая одежда им понравилась и почему.

Дошкольников привлекают красивые фасоны, ткани, нарядная отделка (кринолины, фижмы, фестоны, шёлк и парча, атлас и бархат, вышивка, золото, кружева, бисероплетение и т. п.). Хотя сегодня уже не принято хранить старые рукодельные вещи, есть еще любители, которые, не довольствуясь изделиями индустрии одежды, дополняют свой гардероб элементами рукоделия – кружевами, вышивкой, аппликацией.

Мода вновь обратилась к изяществу, красоте и разнообразию фасонов одежды прошлых лет. Чтобы удовлетворить любознательность детей, разбудить их фантазию, полезно дать им представление о костюме наших предков. На Руси, например, девичий головной убор состоял из венка и повязки, твёрдого обруча или мягкой широкой полосы на лбу, скреплённой сзади лентами. Женские уборы покрывались яркими шальями и платками из кисеи, парчи, шёлка. Распространёнными уборами были кокошник (север) и сорóка (юг). Кокошник – это плотная шапочка-корона, а сорóка – налобная шапочка (кичка) из холста. Женщины любили носить всевозможные украшения: серьги, нагрудники, подвески, ожерелья, мониста, цепочки, пуговицы, отделанные филигранью, зернью, чернью по серебру, вставками из стекла, камня, жемчуга, эмали, перламутра и др. Носили декоративные пояса с кошельками, карманом для кисета. Узоры вышивок, кружев, росписей изображали птиц, коней, «древо жизни».

Детская одежда обычно повторяла по покрою и орнаменту костюм взрослых, но состояла из меньшего количества предметов. Она была не столь сложна в исполнении и доступнее по цене и материалам. Обычный костюм для мальчика – это рубаха с вышивкой по вороту, рукавам и подолу и порты. Девочки носили длинные рубахи, как и мальчики до отрочества, также расшитые. Поверх длинных рубах надевались короткие. Детский костюм маленьких горожан также повторял по внешнему виду одежду взрослых, не уступая ей по красоте фасона и декоративности отделки.

Всегда эмоционально воспринимался нашими предками красный цвет. «Красный» – значит красивый, дорогой, достойный, богатый. Одежда пунцового цвета – одежда для праздника, особого события, торжества, в котором вместе со взрослыми традиционно участвовали дети.

Российские мастера-модельеры создавали для императорского двора и знати костюмы, поражающие фантазией и изысканной роско-

шью. Внимание ювелиров обращалось на застёжки, пуговицы, которые выполнялись из благородного металла в техниках гравировки, штампа и литья, из полудрагоценных камней и узорных позументов. Браслеты, серьги, кулоны и броши сочетались с особенностями гардероба. Мастера и мастерицы проявляли фантазию и художественный вкус, исполняя оригинальные детали одежды (воротнички и карманы, воланы и вставки, кокетки и манжеты, вуали и т. п.). В богатых семьях для детей уже с четырехлетнего возраста шили оригинальные наряды.

Сегодня эти вещи можно увидеть в музеях, на выставках, где представлены костюмы прошедших эпох. Целесообразно посещать с детьми эти выставки, где они познакомятся с образцами одежды, а в детском саду смогут закрепить полученные представления, рассматривая альбомы, открытки, репродукции.

Магистранты должны понять, что современная одежда — элемент культуры и область творческой деятельности дизайнеров-модельеров. В наши дни разрабатываются модели одежды в основном для молодежи. Сегодня можно сшить изделия из индийских тканей, славянской набойки, шотландской клетки, джинсовой ткани. В фасонах одежды преобладают тенденции интернационального фольклора: широкополые испанские и мексиканские шляпы, накидки пончо, многоярусные юбки и яркие платки цыган, марокканские капюшоны и индийские марлевые рубашки, яркие сари и японские кимоно, английские жакеты и русские сарафаны. Облик одежды меняют новые материалы. Синтетические и металлизированные ткани-смеси ярких, необычных расцветок и фактур влияют на моду и технологию труда модельеров. Насыщенность рынка одежды привела к тому, что гардероб уже не передается по наследству, а меняется ежесезонно. Индустрия костюма способна удовлетворить любую прихоть потребителя, тиражируя одежду повседневного спроса «прет-а-порте». Эта одежда (джинсы, трикотажные майки и др.) стирает внешние различия между людьми разных стран, сословий, возраста и даже пола.

Увлечение наших современников рукоделием и самостоятельным моделированием костюма «для себя» — своеобразная форма протеста против обезличивающей индустрии одежды. Отсюда — популярность старины и фольклорных мотивов, наблюдаемая в дизайне одежды и интерьера. Творчески, самостоятельно решается проблема своего стиля одежды.

Демократизация моды повлияла на вкусы всех сословий: миллиардер может быть одет в водолазку и джинсы. Но благородная простота, художественная ценность костюма – все же показатель вкуса, достоинства и благосостояния человека.

В дизайн-студии дошкольного учреждения дети также могут заниматься самостоятельным моделированием одежды, применяя современные приспособления для работы. Используя шаблоны, дети быстрее создают рисунки фасонов платья, а пантографы (прибор-пособие для увеличения рисунков) помогают укрупнять их.

Магистрант должен учесть и пользу знакомства детей с манекеном. Для младшего дошкольника манекеном может стать кукла-голыш, которую он в играх-ряжениях одевает и переодевает, подбирая или создавая для неё гардероб. Используются и силуэтно-плоскостные манекены, на которых ребёнок ищет приемлемые решения, накладывая на силуэт одежду разных фасонов. Старших детей можно приобщать к моделированию гардероба и на объёмном детском манекене (детское ателье). В этом случае они реально почувствуют себя в роли художников-модельеров.

Перед тем как приступить к разработке дизайна тканей и фасонов одежды в эскизах, детям полезно потренироваться в работе по набивке и печатанию штампами (резина, поролон, срезы овощей и др.). Меняя печатки-штампики с разными рисунками, дети создают узоры на «тканях» и силуэтах одежды, игрушек.

Интересны для дошкольников занятия по «дооформлению» использованной пластиковой и прочей упаковки разных форм и размеров. Эта упаковка применяется в качестве каркасов для одежды игрушек.

Педагог, воспитатель вправе познакомить детей с работой художника-дизайнера по тканям и фасонам одежды. Дошкольники сначала создают рисунки для тканей, а затем и рисунки с учётом фасона одежды. Живой интерес у детей вызывает подбор и наложение прорезных силуэтов платьев разных фасонов (трафарета) на рисунки разных по расцветкам и узорам тканей. Ребёнок, экспериментируя сам, подбирает наиболее подходящие варианты. Старшие дошкольники могут самостоятельно создавать яркие, оригинальные рисунки тканей и фасоны одежды. Например, полезно познакомить детей с раппортом (**раппорт** – повторение узора по высоте и ширине изделия) и предложить

им порисовать раппортные композиции, украшающие ткань, обои, клеёнки, скатерти и т. п. для одежды и убранства комнаты кукол.

Из истории куклы, ее образы, символика

Самые древние игрушки были обнаружены археологами в Сибири. Это были выточенные из мягких пород камня или бивня мамонта фигурки женщин. Изготовили их 35–12 тысяч лет до нашей эры. Чтобы умилостивить богов, многие древние народы приносили им в жертву людей. Такой обычай соблюдали и наши предки – древние славяне. В жертву богине плодородия они приносили женщин. Но однажды кто-то придумал отдать богам вместо живой женщины куклу. Боги не отказались от этой игрушки. Такие куклы называются обрядовыми. (Например, Масленица, которую сжигают во время весеннего праздника, а после лакомятся блинами – символами солнца.)

Появились и другие куклы, которых жертвовали разным богам. У каждой куклы было имя: Морена, Купава, Кострома, Русалка, Ярило, Горгон и др. Постепенно мистический обряд стал веселой игрой.

Но кукла еще не стала детской забавой, выполняя какое-то время роль оберега. Куклы-обереги отвлекали на себя злые силы, оберегали от бессонницы, болезней и прочих несчастий. Кукла-оберег была обязательно безликой, чтобы не поселилась в ней недобрая душа. Тряпичную куколку-берегиню мастерили своими руками. Кукол сначала делали взрослые. Но уже лет с пяти дети сами могли сделать игрушку. Чем красивее кукла, тем способнее в рукоделье ее хозяйка.

В основе конструкции многих традиционных кукол лежит крест. В его универсальной условной форме есть все необходимое для игровой фигурки. Такую куклу делали самостоятельно даже малолетние дети. Две палочки (короткая горизонтальная и длинная вертикальная) накладываются одна на другую и перетягиваются по месту перекрестия прочными нитками, образуя на «груди» крест. Такой способ крепления был не только технологичен, но имел и важный смысл как знак плодородия. Аналогичным образом соединяли и толстые круглые палочки, сделав на месте перекрестия врез ножом. Получались условные символические фигурки, удобные для игры.

Кукол-крестушек наряжали по-разному. Обвивали белыми и красными нитками туловище и руки, оставив свободными кончики. Затем перевивали шею и верхний конец палочки, чтобы получилась узнава-

емая женская фигурка в рубахе и головном уборе. Вариантов отделки существовало множество. Чередую и перевивая цветные нитки, можно имитировать вышивку оплечья, ворота и подола рубахи, пояс и шейные украшения. Можно нарядить куклу мужичком или сделать целую семью с детьми.

Крестообразную первооснову использовали и для других кукол. В белую тряпицу клали кудель или тряпки и привязывали шарик к верхнему концу вертикальной палочки – делали головку. Интересно, что набивкой служили иногда старые птичьи гнезда. Это элемент магии куклы. Гнездо – дом для продолжения рода, значит, тот же смысл вкладывался и в куклу. Далее из холщовых тряпок обматывали по перекрестью грудь и туловище. Таким образом деревянная крестушка порой полностью скрывалась внутри тряпичной фигурки. Мягкая крестушка была удобным манекенчиком для одевания-переодевания. Ее наряжали в рубаху, кофту с юбкой, подпоясывали передничком, повязывали платочком (рис. 1). На голову пришивали кудельные волосы и заплетали косу с лентой. Укладывали и прическу «по-бабьи» – в зависимости от роли куклы в игре.

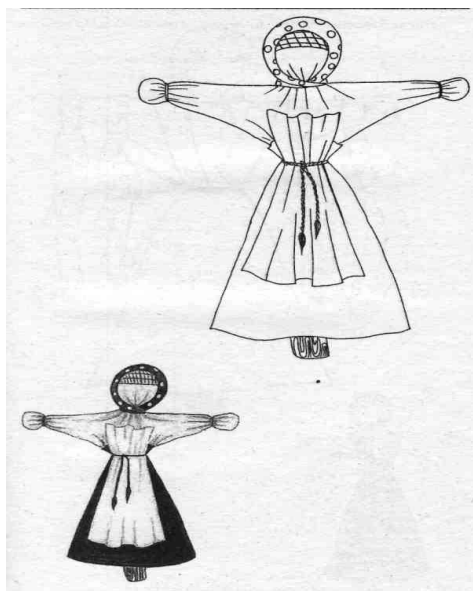

Рис. 1. Вариант оформления костюма

Таким же образом выполнялась кукла Купавка. На рукавах у нее вязывали яркие лоскуты и ленты (рис. 2). Это была кукла одного дня, бытовавшая в Рязанской, Тульской, Владимирской и Калужской губерниях. Купавка олицетворяла начало купаний. Ее сплавляли по воде, и тесемки, привязанные к ее рукам, забирали с собой людские болезни и невзгоды – такое значение придавалось очистительной силе воды. Это кукла праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купала (6 и 7 июля по новому стилю).

Рис. 2. Вариант оформления костюма «Купавка»

На основе народной куклы возможно спроектировать современную куклу-игрушку. Делается это следующим образом.

Из оставшихся от работы разноцветных обрезков ниток (мулине, шерстяная или синтетическая пряжа и др.) интересно сочинить и сделать кукол-игрушек для украшения уголка детских игр и для других целей. Куколки плетутся из пучка ниток, разделенного на части, каждая из которых сплетается в косички. Для придания объема голове и туловищу возможно использование ваты, поролона или синтепона. Головой куклы может послужить также и мячик настольного тенниса.

Веселые фигурки меньшего размера станут оригинальным украшением детского платяца (рис. 3).

Рис. 3. Игрушки из обрезков ниток

Тема 4. Декоративно-пространственный дизайн. Проектирование объектов дизайна

Цели: знакомство магистрантов с декоративно-пространственным дизайном, имеющим важное значение для развития истоков культуры социопространственного творчества; формирование представления о проектировании объектов дизайна.

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение дизайну среды.
2. Возможности дизайна среды и экологического дизайна.
3. Характеристика понятий «ландшафтный дизайн», «экстерьер», «интерьер».
4. Особенности методики проектирования объектов дизайна.

Задание 1: подготовить ответы на данные вопросы.

Задание 2: продолжить составление краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «дизайн среды», «экологический дизайн», «ландшафтная архитектура», «макетный поиск», «эскизная графика» и др.

Рекомендуемая литература

1. Артамонова, О.В. Организация предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении / О.В. Артамонова. — Тольятти : ТолПИ, 1994.
2. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. — М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.
3. Пантелеев, Г.Н. Декоративное искусство — детям / Г.Н. Пантелеев [и др.]. — М. : Просвещение, 1976.
4. Пантелеев, Г.Н. Оформление помещений дошкольных учреждений / Г.Н. Пантелеев. — М. : Просвещение, 1982.
5. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : учеб. пособие для вузов. / Н.М. Сокольникова. — М. : Академия, 2003.

Комментарии

Магистрант должен усвоить тот факт, что **дизайн среды (декоративно-пространственный дизайн) включает проектирование интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн.**

Озеленением и благоустройством территорий занимается ландшафтный дизайнер. Опыт специалистов-ландшафтников обобщает рекомендации по устройству парков, садов, усадеб, их оформлению различными декоративными элементами, скульптурами, фонарями, оградами, дорожками, беседками, мостами и другими архитектурными деталями. Ландшафтная архитектура — это особый вид творческой деятельности. Сфера этой деятельности простирается от организации огромных пространств, даже целых регионов, промышленных и культурных зон, до реставрации старинных парков и усадеб, а также проектирования сооружений для небольших частных садилов. Иногда **понятия «ландшафтный дизайн» и «ландшафтная архитектура» отождествляют, так как дизайнер обязательно учитывает взаимосвязь зеле-**

ных насаждений и архитектурных построек, а архитектор обязательно продумывает сочетание экстерьеров и интерьеров с природной средой.

С архитектурным решением ландшафта связывают форму декоративных композиций, которые создают из одного или нескольких видов растений. При этом учитывают форму кроны, цвет зелени, высоту деревьев и кустарников.

Конечным результатом разумного проектирования должна быть совершенная взаимосвязь человека и продуктов его труда с природным окружением. В настоящее время появилась необходимость выделить в отдельную область *экологический дизайн*. Он решает проблему благотворного влияния на человека проектируемой и создаваемой окружающей среды. Например, ученые доказали, что однообразие линий плохо влияет на восприятие человека.

Использование сеток, решеток, реек, дырчатых плит и других современных строительных материалов, увеличение количества прямых углов и линий, обеднение цветовой среды города приводят к созданию агрессивной визуальной среды. Этому способствуют также большие плоскости из стекла, асфальта — глазу не на чем отдохнуть. Вид некоторых современных зданий портит историческую часть города. (Например, здание Дворца съездов не вписывается в ансамбль Московского Кремля.) Это приводит к тому, что агрессивная визуальная среда провоцирует и агрессивные действия человека. Поэтому особенно важно, чтобы формирование благоприятной визуальной среды осуществлялось дизайнерами и архитекторами на основе принципов видеоэкологии, учитывающей особенности зрения человека.

Итак, рассмотренные примеры показывают, что все виды дизайнера участвуют в формировании целостной эстетической среды. Дизайн можно рассматривать как масштабное явление культуры, потому что этот вид творческой деятельности направлен на обеспечение интересов отдельных пользователей, а в конечном итоге — на проявление заботы об удобстве, благе и красоте всего общества.

Процесс создания ландшафтных территорий, интерьеров, экстерьеров вещей, машин, оборудования и т. д. может осуществляться по-разному в зависимости от уровня развития науки и производства, личных качеств дизайнера, сроков исполнения. В наши дни успешно развиваются методы, сокращающие сроки проектирования. Например, *объем-*

ный метод – макетный поиск будущего изделия, разработка модели для серии изделий различного назначения, унификация элементов, поэтапное решение проектных задач, системное проектирование. Значительным образом ускоряют процесс современные технические средства, особенно компьютер. Как правило, процесс разработки изделий складывается из следующих этапов: предпроектное исследование, художественно-конструкторский поиск (предварительное эскизирование), разработка эскизного проекта, составление проектно-конструкторской документации, изготовление опытного образца и его испытание.

Предпроектное исследование, подготовительный этап – осуществляется сбор и анализ информации, относящейся к разрабатываемому типу изделия, выявляются требования к нему. Художественно-конструкторский поиск заключается в разработке и фиксации первоначальных замыслов с помощью эскизной графики (форэскизы) и макетов. Процесс эскизирования от принципиальной схемы изделия идет к деталям и затем к общему решению изделия. Первоначально форэскизы выполняются без точного масштаба. В учебных условиях до форэскизов обычно выполняют на бумаге в карандаше и цвете краткосрочное творческое задание на тему проекта – клаузуру. На нескольких проекциях изделия или его перспективном изображении без масштаба проверяется эмоционально-творческая готовность проектанта к решению поставленной задачи.

Магистрант должен знать, что *более полное представление о задуманном объекте дает макет.* Макет позволяет уточнить форму, пропорции, габариты изделия в соответствии с назначением и условиями его функционирования. При переводе графически найденной формы в объемную наглядно выявляются все ценные находки и недостатки решения, что дает возможность в дальнейшем улучшить проект. Эскизные макеты делают в уменьшенном масштабе из условных материалов: бумага, картон, дерево, пенопласт, пластилин, гипс и др. Изготовление макета или модели, полностью имитирующих внешний вид изделия, а иногда и его конструкцию, приносит большую пользу.

Окончательно решение, определяющее все характеристики изделия, оформляется в эскизном проекте. Как правило, он состоит из графической части, макета и пояснительной записки.

Магистранту важно уяснить особенности методики проектирования объектов дизайна, например при создании проекта детской площадки.

Перед тем как приступить к *организации открытого пространства двора под детскую площадку*, ставят *основные задачи* и намечают последовательность их решения:

- 1) какие потребности детей должны удовлетворяться;
- 2) какие зоны для этого понадобятся;
- 3) где предусмотреть место для подвижных игр малышей (качели, лесенки, горки, песочница и др.).

При разумной планировке одно не должно мешать другому.

Зоны отделяют одну от другой с помощью зелени, она же может все объединить. Зелень может быть в виде естественного или подстриженного кустарника или группы деревьев. Зоны выделяют дорожками, рядами садовых скамеек или водой (мелкие водоемы, ручейки и т. п.). Обязательно использовать то, что уже есть, и прежде всего естественные ландшафтные условия. Чтобы участок приобрел неповторимость, можно добавить несколько интересных деталей. Воспитательное значение естественной природной среды признано всеми, а игровые площадки заменяют или дополняют ее.

Основное времяпрепровождение детей на воздухе — игры. Это игры спортивного характера (для них нужен затейливый рельеф, скалы, горки) и конструктивные игры (разбирание и собирание, простые постройки). Следует решить, какое оборудование необходимо спроектировать для этих игр.

Конструктивным настольным играм нужны столы и скамейки, а для моторных игр (езда на велосипедах, роликах) — дорожки или площадки. Большая площадка и подобие эстрады понадобятся для любых зрелищных игр.

Самое распространенное игровое пространство для малышей — издавна утвердившиеся песочницы. Песок же служит своего рода «конструктором». Из него дошкольники сооружают постройки, лепят фигурки, куличики и т. п.

Кроме песочниц на площадке необходимы разнообразные качели, горки, металлические конструкции или специальные стенки и лабиринты для лазанья. Здесь же могут быть теневые грибки.

Яркое цветовое решение детского городка может строиться как на контрастах, так и на нюансах. Где-то уместен цветовой акцент, а где-то подчеркнута красота текстуры или фактуры материала.

Недавно наметилась тенденция к использованию готовых стандартных элементов, которые могут направлять детей на самостоятельное творчество, импровизацию. Так, группа московских дизайнеров разработала проект подобного конструктора, позволяющего свободно моделировать пространство детской площадки. К тому же конструктор состоит из букв алфавита, что способствует освоению детьми грамоты. В этой ситуации оборудование не предназначается для какой-либо определенной игры, но выступает как некоторое средство, побуждающее к игре. Элементы детской площадки должны быть разнообразны, так же как заключенное в них пространство.

Детская площадка своим обликом должна быть нацелена на воспитание эстетических чувств. Поэтому неизменным успехом пользуются площадки, оформленные в русском стиле или на определенную тему (морскую, космическую и др.). Площадка может отличаться и просто оригинальным решением.

Продумав содержание проекта, выполнив многочисленные эскизы и клаузуры (кратковременные задания), дизайнеры приступают непосредственно к эскизному проектированию, к поиску художественных средств, чтобы передать фактуру материалов. Далее выполняется модель детской площадки из бумаги или картона, чтобы представить ее объемно-пластическое решение.

Тема 5. Эстетика кукольно-игрового пространства (кукольно-игровой дизайн), декоративно-пространственное моделирование

Цель – теоретическое и практическое знакомство магистрантов с эстетикой кукольно-игрового пространства в рамках коллективного моделирования.

Вопросы для обсуждения

1. Какова последовательность освоения детьми начал декоративно-пространственного моделирования?

2. Особенности восприятия дошкольниками кукольной, детской и взрослой среды в плоскостном и объёмно-пространственном проявлении.
3. Отличие детского дизайна в игровых уголках от дизайна групповых комнат.

Задание 1: подготовить ответы на данные вопросы.

Практические занятия 12–13

Задание 1: продолжить составление краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «моделирование», «конструирование», «архитектор», «экстерьер», «фриз», «трафарет», «шаблон» и др.

Задание 2

Вариант 1. Выполнить коллективное декоративно-пространственное моделирование сказочного теремка (творческий проект).

Вариант 2. Составить развернутый конспект занятия по декоративно-пространственному моделированию для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта на тему «Наш сказочный домик» в следующем порядке: *цель, содержание; материалы, оборудование, пособия; предварительная работа.*

Вариант 3. Составить развернутый конспект занятия по декоративно-пространственному моделированию на тему «Волшебный городок» для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта в аналогичном порядке.

Вариант 4. Подготовить развернутый конспект занятия по декоративно-пространственному моделированию на тему «Кукольная комната» для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта в аналогичном порядке.

Рекомендуемая литература

1. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. – М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.
2. Пантелеев, Г.Н. Декоративное искусство – детям / Г.Н. Пантелеев [и др.]. – М. : Просвещение, 1976.
3. Пантелеев, Г.Н. Оформление помещений дошкольных учреждений / Г.Н. Пантелеев. – М. : Просвещение, 1982.

Комментарии

Обустривая кукольно-игровое хозяйство, дошкольники далеко не всегда могут сделать «быт» своей куклы удобнее и эстетичнее, а игру комфортнее. Магистрант должен знать, что детям вправе помочь педагог или воспитатель, организующий занятия по эстетике кукольно-игровой среды.

Старший дошкольник способен подбирать обстановку кукольных комнат по назначению (игровая, спальня, столовая). Сравнивая убранство в детском саду и дома, дети запоминают и переносят в свою игру и в домашний быт эстетические качества этой обстановки – цветовую отделку, декор и планировку. Опыт, приобретённый ребёнком на художественных занятиях, в конструктивной деятельности, позволяет ему обратиться к этому творчеству. *Декоративно-пространственный дизайн, с одной стороны, предусматривает обогащение восприятия и представлений детей о зодчестве и интерьере, с другой – формирует соучастников активного преобразования среды (кукольно-игровой, детской и взрослой; бытовой и праздничной). Научить ребёнка чувствовать себя частью среды, творчески её преобразуя, – задача сложная, но перспективная и жизненно необходимая.* Важно системное и последовательное освоение детьми начал декоративно-пространственного моделирования. К такому моделированию относятся плоскостной дизайн среды (рисунки); макетирование кукольно-игрового пространства; дизайн в детских комнатах-ширмах, декор интерьера групповой комнаты; декоративно-оформительская деятельность при подготовке к развлечениям и утренникам. Предусматривается и *возрастное усложнение творческих заданий:*

- последовательное ознакомление детей с методами подражания (репродуктивное, творческое); поэтапное воплощение замысла дизайн-проекта;
- разработка в эскизах и макетах с реализацией проекта в коллективной работе под руководством взрослого.

Магистранту важно учитывать особенности восприятия дошкольниками кукольной, детской и взрослой среды в плоскостном (рисунок, аппликация) и объёмно-пространственном (аранжировка, макет, реальное пространство) проявлениях. Это определяет постановку и решение задач пробуждения у детей эстетической потребности к дизайн-моделированию игрового пространства:

- игры в кукольных уголках, игровых ширмах (напольных или настольных);
- участие в декоративном убранстве помещений.

Детский дизайн в игровых уголках отличается от дизайна групповых комнат. В первом случае дети более инициативны и самостоятельны. Они чувствуют себя заботливыми опекунами, хозяевами своих кукол. В помещениях же ДОУ дошкольники ощущают себя гостями взрослых. Практика показывает, что, участвуя в создании дизайн-рукоделия для своих нужд, дети быстрее начинают ощущать себя частью эстетического пространства. А это положительно влияет на самого ребёнка, его вкус и отношение к жизни.

В обустройстве кукольных интерьеров дети реализуют естественную потребность в «одомашнивании» своей среды. Такая мотивация ярко прослеживается у детей и при оборудовании игровых комнат-ширм и групповой комнаты. Принцип «одомашнивания» детских помещений в ДОУ позволяет создавать психологически комфортную, эмоционально приближенную к домашней обстановку. «Одомашнивание» среды осуществляется не только путем внесения в детский интерьер формальных признаков домашнего уюта (обои, зеркало, диван, ширма, телевизор и декоративное убранство). Педагогическая ценность «одомашнивания» состоит в активном участии самих детей в преобразовании своей среды. Дошкольники как бы присваивают ближайшее окружение, облагораживая и вживаясь в него, внося в это окружение свой посильный труд. Социально-опосредованная включенность детей в жизнь детского сада пробуждает у них чувство «хозяина», демократизирует жизнь детей, формирует их компетентность, сознательное отношение к своему быту и окружающим людям.

Магистрант должен уметь планировать усложнение дизайн-деятельности. Сначала дети учатся благоустраивать кукольно-игровое пространство. Затем они переходят в соразмерный «детский интерьер» (ширмы-комнатки). Позднее ребята приобщаются к дизайн-деятельности в помещениях (групповая комната, зал) и на детских площадках. Используя свой опыт, дети на занятиях под руководством педагога подготавливают инвентарь для создания бытового и праздничного убранства. Они вырезают, ткут, плетут, лепят, конструируют и расписывают несложные элементы обстановки для кукольно-игровых интерьеров, готовят декорации к спектаклям, развлечениям и убранство к праздникам.

Например, на любом занятии из серии «Эстетика кукольно-игрового пространства» педагог пробуждает внимание, интерес дошкольников к благоустройству кукольного уголка. Материалами и оборудованием может служить кукольно-игровое пространство (уголки) с наборами игрушек и инвентаря.

Преподаватель обращает внимание детей на планировку и оснащение игрового пространства в групповой комнате: выбор места, характер освещения и цветовая отделка, декоративное убранство и ассортимент игрушек. Он предлагает ребятам высказать свои пожелания, как можно улучшить предметную обстановку и эстетическое оформление игрового уголка. Поведение и высказывания детей фиксируются для сравнения и анализа с данными последующих занятий.

Примером творческого задания по коллективному декоративно-пространственному моделированию может стать создание сказочного теремка в соответствии с сюжетами (сценариями) сказок «Теремок» или «Три медведя».

Предварительно дети знакомятся с кукольно-игровым реквизитом сказок, предложенным педагогом. Вспоминая сказки, дошкольники подбирают декорации, персонажей и иллюстрируют сюжеты, меняя декорации по сценарию. Дети конструируют, расписывают «Теремок».

Используя готовые игрушки и персонажей, ребята дооформляют «Теремок», разыгрывая сюжет сказок. Одни дети могут подбирать материалы и клеивать, к примеру, избушку из коробков с фасонными окнами и дверью, другие расписывают крышу или покрывают её узорными листьями, собранными на участке или выполненными аппликативно из бумаги, третьи рисуют кольца сруба теремка, узоры наличников и крыльца, остальные дооформляют панно «Осенний лес», украшая полянку, опушку леса (цветы, грибы, ягоды). В собранной диараме «Теремок» дети разыгрывают сказку, меняя декорации по сюжету.

Работу можно построить и по-другому. После чтения сказки каждый ребенок графически изображает собственный «Теремок». Педагог же подбирает наиболее удачные рисунки и на их основе предлагает детям сконструировать из коробков и подсобных материалов свою «общую» избушку, расписать её, использовать аппликации (крыша, покрытая листьями, цветы на лужайке) и объёмные элементы панорамы (опушку леса, деревья и кустарники), мелкую пластику (грибы, ёжик, белочка, птички

и др.). Дети «одевают» персонажей сказки в костюмы, украшенные самостоятельно выполненными декоративными деталями.

Преподаватель предлагает выполнить задание, подсказывая, как пользоваться трафаретами для росписей. Дети сравнивают свою работу с иллюстрациями художников к сказке (Ю. Васнецов, Н. Кочергин, Е. Рачёв) и дооформляют свои изделия (декорации макета) в соответствии со сказкой.

Последующие занятия педагог может выстраивать, приобщая детей к дизайн-конструированию построек из использованного (бросового) материала. Дети учатся у взрослого конструировать и декорировать домики с крышами, дополняя их архитектурными деталями, и т. д.

Тема 6. Детский дизайн для праздничных утренников в ДОУ. Дизайн зала (или помещения группы) к праздничному утреннику в ДОУ. Оформление дизайн-студии

Цели: теоретическое и практическое знакомство магистрантов с детским дизайном для праздничных утренников в детском саду; знакомство с оформлением дизайн-студии.

Вопросы для обсуждения

1. В чем заключается отличительная особенность оформительского искусства?
2. Какие виды изобразительного и прикладного искусства применяются в праздничном художественном оформлении?
3. Роль вещественной среды, материалов и оборудования в развитии художественно-творческих (в том числе дизайнерских) способностей дошкольников.
4. Мотивы побуждения детей к работе по оформлению праздника.
5. В чем конкретно проявляется участие детей в создании декоративного убранства к спектаклю, утреннику?
6. Принципы оформления дизайн-студии в дошкольном учреждении.
7. В чем заключается отличие дизайн-студии от изостудии?
8. Рекомендации специалистов по организации интерьеров для дизайн-студии в ДОУ.

Практические занятия 14–15

Задание 1: продолжить составление краткого словаря понятий, применяемых в дизайне (по ходу изучения дисциплины): «композиция», «пропорции», «панно» и др.

Задание 2: представить коллективный творческий проект «Дизайн зала (или помещения группы) к праздничному утренику в ДОУ» (чертеж или эскиз; макет).

Вариант 1. Представить развернутый план-конспект занятия для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта на тему «Дизайн помещения к новогоднему утренику» в следующем порядке: *цель, содержание; материалы, оборудование, пособия; предварительная работа; ход занятия.*

Вариант 2. Разработать развернутый план-конспект занятия для любой возрастной группы детского сада по выбору магистранта на тему «Дизайн помещения к праздничному утренику, посвященному 8 Марта» в аналогичном порядке.

Вариант 3. Составить развернутый план-конспект занятия для детей подготовительной группы детского сада по выбору магистранта на тему «Дизайн помещения к выпускному утренику» в аналогичном порядке.

Практические занятия 16–17

Задание

Вариант 1. Создать коллективный творческий проект «Оформление дизайн-студии» (творческое задание: чертеж или эскиз; макет).

Вариант 2. Выполнить проектное описание организации дизайн-студии в дошкольном учреждении (с учетом оформления помещения; оборудования его специальной мебелью, материалами и инструментами, пособиями и т. д.)

Рекомендуемая литература

1. Демчев, П.Г. *Художественное оформление в школе : учеб. пособие / П.Г. Демчев.* – М. : Владос, 2004.
2. Комарова, Т.С. *Эстетическая развивающая среда в ДОУ : учеб.-метод. пособие /Т.С. Комарова, О.Ю. Филипс.* – М. : Пед. общество России, 2007. – 128 с.

3. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. – М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.
4. Пантелеев, Г.Н. Оформление помещений дошкольных учреждений / Г.Н. Пантелеев. – М. : Просвещение, 1982.

Комментарии

Магистрант должен принять во внимание тот факт, что неперенным специфическим качеством оформительского искусства является его тесная связь с архитектурой. Поэтому задачи декоративного убранства (праздников, карнавалов и т. п.) решаются с учётом идейно-смысловой направленности этих мероприятий. Они определяются условиями архитектурной среды (размерами, планировкой и освещённостью интерьера).

Отличительной особенностью оформительского искусства является его синтетичность. Синтетичный характер декоративно-оформительского искусства, взаимосвязь многих видов и жанров изобразительных, прикладных искусств и архитектуры в произведениях вышеназванного искусства определяет и богатый арсенал его художественно-выразительных, изобразительных средств и материалов оформления. Эти средства помогают декоратору создавать полноценный художественный образ любого помещения. То есть дизайн интегрирует в себе все виды искусства.

Художественное оформление праздника складывается из художественно-выразительных компонентов многих видов искусств – музыки, слова, хореографии, драматизации, изобразительных и прикладных. Вызвать у дошкольника глубокое эстетическое чувство, эмоции, переживания определенного характера – основная задача праздника в детском саду. Интенсивная способность искусства вызвать сильное эстетическое чувство заключена в цельности его воздействия, которое обуславливается цельностью нашего восприятия.

При этом используются художественные приёмы искусства живописи и графики, шрифта и фотографии, а также приёмы декоративно-пространственного и прикладного искусства. Применяются объёмные конструкции, движение, подсвет, иллюминирование и пиротехнические устройства, звуковые и шумовые эффекты. Возникающий таким образом синтез искусств помогает режиссёру и художнику-декоратору глубже и полнее раскрыть тему-замысел.

Применительно к условиям художественного оформления детских праздников создание единого художественного ансамбля предполагает комплексное использование выразительных прикладных искусств и архитектуры. Интеграция привлекаемых искусств способствует возникновению общего эмоционального тонаса праздника. Существует и более частное понятие ансамбля оформления применительно к месту праздничного действия — ансамблевая композиция убранства.

В работе с детьми прослеживается своеобразный характер развития у них специфически присущих оформительской деятельности художественно-творческих способностей. Здесь прослеживается определенная взаимосвязь между деятельностью, зависящей от способностей к ней, и способностями, развивающимися в этой деятельности.

Праздники детства запоминаются надолго. Об особой яркости, эмоциональности и прочности впечатлений от таких праздников говорится во многих воспоминаниях деятелей науки и искусства. Например, вспоминая один из праздников ранней юности, Иоганн Вольфганг Гете писал, что «...это было одно из формообразующих впечатлений, которые в известной мере определяют формы видения на всю последующую жизнь».

Художественное восприятие предполагает наличие художественно-материальной среды (в данном случае — убранство помещения детского сада к празднику) и должно быть соответствующим образом организовано. Важно привлечь, направить зрительное восприятие дошкольника на достоинства этой среды, раскрывать и показывать ее красоту. Ведь ребёнок часто созерцает, но не «видит» прекрасное.

Успешность развития художественно-творческой деятельности, способностей к ней напрямую зависит и от таланта педагога. Для магистрантов должно стать очевидным, что совместная работа художника-педагога с детьми имеет незаменимую воспитательную ценность и является гарантией успешного развития у дошкольников художественных способностей (задатков).

В развитии художественно-творческих способностей также важна роль вещественной среды, материалов и оборудования. Качественные художественные материалы, хорошо оборудованное место для творческой деятельности способствуют её успешному выполнению и развитию детских способностей.

Велика воспитательная роль художественного оформления помещений в детском саду.

Эстетическая, художественно-творческая деятельность дошкольника должна быть разнообразной, синтетической по своему характеру. Она расширяет кругозор и способствует всестороннему развитию личности ребенка, его творческих способностей.

Искусство в детском саду опирается на основы большого искусства, выступает образцом, средством активного вовлечения детей в сферу художественной деятельности. Любая деятельность, связанная с искусством, приобретает художественно-образное звучание. Взрослые должны выстраивать детскую деятельность с включением в нее творческого начала.

В дошкольных учреждениях детей традиционно приобщают к доступным для них формам декоративной деятельности при подготовке убранства помещений к культурно-массовым мероприятиям. Таковыми являются развлечения и праздники. Развлечения (в отличие от праздничных утренников) носят более импровизированный и камерный характер. Они имеют свои возрастные, программно-методические задачи и особенности проведения. Развлечения включают спектакли для детей и с их участием, представления тематические и кукольного театра, конкурсы-викторины, спортивные и подвижные игры и т. п. Праздничные утренники – новогодние ёлки, 8 Марта, 1 и 9 Мая, выпуск детей в школу. В некоторых детских садах отмечаются сезонные, национальные праздники и праздники семьи: дни «мамы», «папы», «детей», «девочек», «мальчиков», «пожилых людей», именины и дни рождения.

Убранство зала (групповой комнаты), детской площадки на участке выполняется обычно по сценарию, разработанному музыкальным руководителем с привлечением к этой работе воспитателей с детьми. Педагогическая целесообразность распределения подобных работ между старшими и младшими детьми по методу творческой эстафеты (от простого к сложному) также очевидна. Опыт Г.Н. Пантелеева – художника и педагога подтверждает эффективность приобщения детей разновозрастных групп к декоративному оформлению этих мероприятий. Уже с 4–5 лет дети могут быть не только участниками музыкально-поэтического действия, но и соавторами его декоративного убранства. В этом случае особенностью восприятия детьми праздничного дизайна ин-

терьера является так называемый эффект присутствия. Таким образом, ребёнок как участник праздника в интерьере является его создателем и потребителем.

Побуждать детей к работе *по оформлению праздника* могут разные **мотивы**:

- желание и перспектива увидеть красивое убранство;
- совместная работа над композицией, где каждый чувствует свою ответственность за общий результат;
- участие в творческом соревновании в деятельности дизайна;
- объединяющее всех детей ожидание красочного и весёлого события.

В творческой деятельности детского коллектива быстрее выявляются способные (одарённые) дети. Из них педагог подбирает помощников, пользующихся доверием сверстников. Ведь кто-то из детей творец-выдумщик, а кто-то хорошо рисует или конструирует, другие же охотно исполняют задание. Одновременно в творческой среде у дошкольников могут возникать конфликты, поэтому следует регулярно проводить замену лидеров во избежание звёздной болезни, что случается у детей этого возраста. Возникающие у детей разногласия всегда «погасит» педагог. Независимо от результата, все детские работы оформляются и украшают помещение или спектакль.

Сотворчество с детьми подтверждает целесообразность оформления ДОУ к развлечениям и праздникам крупноформатными силуэтно-аппликативными композициями в сочетании с объёмно-пространственным дизайном. Оформление помещений и костюмов предлагается возрастным группам в соответствии с музыкально-поэтическим сценарием мероприятия. Готовые конструкции дизайнеров, изделия мастеров прикладного искусства дошкольники охотно включают в убранство, сочетая со своим рукоделием. Сложные элементы убранства выполняются взрослым, а дополнительные – детьми. Но делать надо так, чтобы на занятии-развлечении дети успевали бы дооформить то, что начато накануне события.

Участие дошкольников в создании декоративного убранства к спектаклю, утреннику может осуществляться по-разному. В одном случае дети решают задачи путём подражания (по сходству), заполняя так называемые «белые пятна» убранства. Иной случай требует определённого опыта «проектного мышления». Здесь старшие дети выполняют задания методом поэтапного моделирования убранства: от замысла

(в эскизах, рисунке и макетах) к воплощению. Грамотно выполнить задание ребенку поможет использование «наглядного ориентира» при согласовании своих действий со сверстниками.

Ребёнку интересны и доступны действия «по подражанию» с элементами творческого соучастия в работе мастера. Создание небольших аранжировок и объёмных творческих композиций полезно в сотворчестве с дизайнером, музыкальным руководителем и воспитателем. Увлекателен и плодотворен труд детского коллектива при создании образных мини-атюр, элементов одежды, её аксессуаров к развлечениям фольклорного содержания. Например, «Ярмарка», «Аукцион старинных предметов», «Вернисаж», «Дом народной игрушки», «Приглашаем в гости» и др. Или игры художественного содержания: «Ателье модельера», «Мастерская художника», «Театральная гостиная», «Книжная лавка» и др.

В ДОУ дети охотно участвуют в музыкально-поэтической программе праздничного утренника и приобщаются к подготовке и организации декоративного убранства зала и групповых помещений к этим событиям. Успешно провести эти мероприятия помогают занятия, на которых дошкольники обогащают свои представления о практике дизайн-оформления праздничного интерьера.

Например, пробудить детский интерес к праздничному интерьеру поможет предложение педагога подумать и вообразить, как бы ребята украсили зал к традиционным российским праздникам. Дошкольники могут рассказать, как бы они украсили свою одежду и зал детского сада, к примеру, к сезонным событиям по темам «Золотая осень», «Сказочные снежинки», «Голубая весна» и др. Дети вспоминают понравившиеся убранства, предлагают свои варианты.

На прогулках, в детском саду, при посещении праздничных мероприятий педагог обращает внимание детей на разнообразие убранств помещений, зданий, города. Стимулирует высказывания ребят об оформлении прошедших праздничных событий.

После утренника (через 2–3 дня, неделю, месяц) преподаватель предлагает своим воспитанникам нарисовать праздничное оформление зала по памяти. Дети вспоминают тему убранства, воссоздают в рисунках детали декора, его красочность. После занятия следует обсудить и сравнить детские рисунки с убранством в самом зале или по слайдам, что поможет выявить влияние оформления зала на рисунки детей.

Преподавателю необходимо развивать художественно-образные представления детей о праздничных убранствах. В работе с детьми можно использовать пособия (разрезные картинки, лото, фото), иллюстрирующие убранства разных утренников. Важно обратить внимание детей на варианты композиционных решений убранства: в новогоднем оформлении акцентируется нарядная елка в центре зала, в других случаях убранство может быть расположено по периметру стен в сочетании с оформлением потолочного пространства. Сравнивая рисунки детей по результатам цикла занятий, педагог может судить о художественных представлениях конкретного ребёнка и группы в целом. Положительные результаты позволят ему переходить к основному этапу формирования у детей способностей пространственного воображения и проектно-образного мышления в дизайн-деятельности.

Знакомя дошкольников с разработкой декоративного дизайна оформления помещения к праздничному утреннику в ДОУ, преподаватель поясняет, что дизайнер рисует эскизы главной по оформлению стены и лучший рисунок переносит в макет, чтобы увидеть, как это будет выглядеть в реальном зале. Педагогу необходимо стимулировать поиски детей, отвечать на их вопросы. Подобную работу в макетах детям доводилось исполнять при оформлении кукольных интерьеров, сказочного терема и др. Позднее педагог поручает оформлять макеты (развёртки) более опытным и способным детям, используя их работы в качестве образцов-ориентиров. Подготовка праздничного убранства, таким образом, выполняется последовательно: создание рисунка-эскиза; перенос образа декора с эскиза в макет; дооформление всего макета «по сходству» с декором центральной стены; оформление зала по «генеральному ориентиру», подготовленному взрослым на основе лучших детских работ.

Разработка праздничного убранства интерьера в рисунках-эскизах центральной стены оформляемого помещения (зала) происходит следующим образом. Педагог приглашает детей в зал, где установлен его макет-образец (М 1:25) и макеты-развёртки для детского дизайна (М 1:50 или 1:100). Дети сравнивают свои макеты по сходству с макетом-образцом и с залом (окна, двери, форма и т. п.), предлагают варианты возможных убранств к ближайшему празднику. Затем макет-образец (М 1:25) переносится в групповую комнату в качестве пособия при создании детьми рисунков-эскизов убранства центральной стены

зала. Преподаватель обращает внимание на доступность воплощения проектируемого воспитанниками убранства. То есть ребёнок должен представлять, из каких материалов и как будет реализован его эскиз. Поощряются нетрадиционные решения и аккуратность исполнения рисунков-эскизов. Но главным остается соответствие макету-образцу, к которому дети периодически обращаются, прикладывая рисунки-эскизы к его стене и корректируя свою работу.

При ознакомлении детей со способами переноса образа убранства (представленного в эскизе центральной стены зала) в макет оформляемого помещения преподаватель должен сделать следующее. Во-первых, он обращает внимание дошкольников на макет-образец (М 1:25) и подготовленные для детей макеты-коробочки в виде развёртки стен зала, которые можно сложить в коробочку (М 1:100). Дети вновь прикладывают свои рисунки-эскизы к стене макета-образца. В макете-коробочке, раскладывая его в ленту, они творчески перерисовывают свой эскиз, корректируют его на стене зала-развёртки. Педагог показывает, как разложить коробочку-макет в ленту-развёртку стен, как рассматривать рисуемое убранство через прорезные окна, заглядывая в них сверху или сбоку.

Знакомство дошкольников с процессом доработки убранства остальных стен макета необходимо производить, отталкиваясь от характера оформления центральной стены. Педагог показывает примеры подобных дооформлений всего макета «по сходству» с композицией и цветовой гаммой эскиза убранства парадной стены. Он демонстрирует детям, как лучше сохранить тему-сюжет убранства, его декоративно-графическое и цвето-композиционное единство при дооформлении.

В конце работы над проектом отбираются лучшие детские решения для создания взрослым обобщённого образца — «наглядного ориентира», облегчающего совместные действия дошкольников по оформлению помещения к утреннику. Эта дизайн-программа для взрослого как бы генерирует достоинства детских работ, совокупно учитывая и доступность материалов, способов исполнения и экспозиции (монтажа) убранства в зале. Все эти условия может учесть только взрослый. На занятии перед праздником дети знакомятся с «ориентиром», выполненным в зале взрослым, и распределяют между собой подготовку убранства по сложности его исполнения.

Познакомившись с работой взрослого по созданию «генерально-ориентира» праздничного убранства зала в макете-образце, ребята приобщаются к практике воплощения «ориентира» в убранстве зала. Они наблюдают за взрослым, который показывает и объясняет, что и почему он заимствует из детских работ в макете-образце (мотивы, колорит, композиция, возможные способы воплощения и т. п.). Работа может проводиться как с авторами макетов, которые педагог использовал при создании «ориентира», так и со всей группой. В последнем случае взрослый распределяет на обычных занятиях изобразительной деятельностью подготовительную работу (исполнение деталей убранства). При этом учитываются желания и возможности каждого ребёнка. Ответственные и сложные работы выполняют наиболее подготовленные, способные дети. Подготовка убранства зала может проводиться на нескольких занятиях и на досуге. Выполненные детали ансамбля убранства раскладываются в зале на полу перед оформляемой стеной и согласно композиции «ориентира» переносятся в настенный декор.

Следуя этой методике, педагог может формировать у старших дошкольников способности к пространственному дизайну праздничного интерьера, истоки проектно-образного мышления. Методика поэтапного воплощения творческого замысла позволяет детям проявлять творческую индивидуальность, а педагогу (дизайнеру) создавать приемлемый «наглядный ориентир» на основе детских работ.

Оформление дизайн-студии

Дизайн-деятельность требует хорошего материально-технического обеспечения. Желательно иметь в ДОУ специальное помещение дизайн-студии.

Дизайн-студия в детском саду должна быть его достопримечательностью, своего рода изюминкой. В работе с детьми уместны грамотная экспозиция полезной информации, выставки детских работ, красивая выкладка материалов и пособий, доступных для использования детьми.

Важно уделить достойное внимание рабочему месту педагога. Не плохо иметь трансформируемые витрины, полки и раздвижные доски-экраны с зажимами для иллюстраций и детских рисунков и т. д.

Качество детского дизайна, интерес к нему зависят от условий рабочего места ребёнка и материального оснащения. Полезно подготовить специальные пособия (настенные таблицы), помогающие наглядно

познакомиться, к примеру, с художественными качествами изобразительных и поделочных материалов.

Желательно познакомить детей со способами печати (оттиска) по бумаге (монотипия), камню (литография), ткани (батик), резьбы по линолеуму (линогравюра), дереву (ксилография), показать им в работе разные печати и штампки. Стимулируют графический детский дизайн настольные игры и пособия художественного содержания: силуэты теневого театра, плоскостные конструкторы, мозаики и лото, разрезные картинки и альбомы для раскрашивания, комплекты «бумажной пластики» и лоскуты для рукоделий.

Детские сады, целенаправленно занимающиеся эстетическим воспитанием, ответственно подготавливают интерьеры для детских изо- и дизайн-студий.

Рекомендации по организации дизайн-студии

1. Эстетичная внешняя и внутренняя отделка, разумная планировка среды (здания, помещения, участка), современное инженерно-техническое обеспечение (местное освещение, безопасные мебель и оборудование, наличие малой механизации трудоёмких работ).

2. Оформление интерьеров произведениями изобразительного и прикладного искусства; наличие комплектной мебели и оборудования педагогического процесса, удобной и нарядной одежды для возрастных групп дошкольников; индивидуальная цветовая отделка детских помещений по возрастным группам.

3. Достаточный ассортимент игрушек, игр и наглядных пособий, разнообразных и качественных художественных и поделочных материалов и инструментов для детского дизайна.

4. Обеспечение современными техническими средствами обучения (аппаратура, пособия: полиграфия, экранные, аудио-, теле-, видео и др.).

5. Обустройство в детской студии зон для дизайна (художественная аранжировка, конструирование, декоративные рукоделия) с выделением кабинета технических средств (экранной демонстрации), мини-музея детского творчества с помещением-архивом для хранения материалов, пособий, костюмов и декораций, места для исполнения крупноформатных композиций.

6. Организация временных и постоянных, персональных и коллективных выставок работ детей, воспитателей и мастеров искусства (тематические, выставки «одной картины», «малой «Третьяковки»», продукции детского дизайна и т. п.).

Педагогические условия работы с детьми предусматривают:

- 1) занятия, которые проводит воспитатель в контакте со специалистом по художественному воспитанию детей;
- 2) осуществление педагогом индивидуально-дифференцированного подхода к детям с учетом особенностей и творческих интересов ребёнка;
- 3) возможность проведения разнообразных занятий по интересам детей с открытым доступом к пособиям, материалам и инструментам: дошкольники в студии сочетают занятия рисунком и живописью, лепкой и конструированием, аппликацией и дизайн-рукоделиями;
- 4) планирование, согласование работы студии с режимом работы ДОУ, с возможностью совмещения и продления тематического занятия, проведение экскурсий, встреч с профессиональными художниками, концертов и спектаклей в детском саду, посещение дошкольниками зрелищных мероприятий;
- 5) составление картотеки творческих работ детей студии: характеристики и рекомендации развития ребёнка.

Практическое занятие 18

Компьютерная презентация программы по дизайнерской деятельности для детей 2–7 лет

Цель – демонстрация поиска и апробации образовательно-воспитательных технологий в области дизайнерской деятельности как средства социализации дошкольников.

Задание: подготовить и осуществить компьютерную презентацию программы по дизайнерской деятельности для детей 2–7 лет.

Библиографический список

1. Астраханцева, С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества : учеб.-метод. пособие / С.В. Астраханцева, В.Ю. Рукавица, А.В. Шушпанова ; под науч. ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 347 с.
2. Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество : учеб. пособие / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 380 с.
3. Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. пособие / В.И. Волынкин. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 441 с.
4. Дизайн и дети : методические рекомендации / авт.-сост. Л.А. Лялина. – М. : Сфера, 2006. – 96 с.
5. Зайцева, О. Декоративные куклы : практическое руководство по изготовлению кукол / О. Зайцева. – М. : АСТ ; СПб. : Астрель-СПб, 2009. – 111 с.
6. Клюева, И.Н. Теоретические основы детского изобразительного творчества : учеб. пособие / И.Н. Клюева. – Тольятти : ТГУ, 2008. – 40 с.
7. Клюева, И.Н. В калейдоскопе искусств или рождение жар-птицы : научно-метод. пособие к интегрированной программе полихудожественного развития «Калейдоскоп» по изобразительному искусству для детей дошкольного возраста / И.Н. Клюева. – Тольятти : Изд-во Фонда «Развитие через образование». – 2002. – 181 с.
8. Клюева, И.Н. Умелые ручки : программа по развитию ручных умений посредством дизайн-деятельности для старших дошкольников / И.Н. Клюева. – Тольятти, 2008. – 32 с.
9. Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ : учеб.-метод. пособие / Т.С. Комарова, О.Ю. Филипс. – М. : Пед. общество России, 2007. – 128 с.
10. Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: аранжировки и скульптуры из природного материала : метод. пособие / И.А. Лыкова. – М. : КАРАПУЗ, 2008. – 160 с.
11. Пантелеева, Л.В. Детское рукоделие: художественный труд в детском саду и семье : пособие для педагогов и родителей /Л.В. Пантелеева. – М. : Просвещение, 2005. – 128 с.

12. Декоративное искусство – детям / Г.Н. Пантелеев [и др.]. М. : Просвещение, 1976.
13. Пантелеев, Г.Н. Детский дизайн / Г.Н. Пантелеев. – М : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006. – 192 с.
14. Пантелеев, Г.Н. Оформление помещений дошкольных учреждений / Г.Н. Пантелеев. – М. : Просвещение, 1982.
15. Пантелеев, Г.Н. Эстетика участка дошкольного учреждения / Г.Н. Пантелеев. – М. : Просвещение, 1988.
16. Постоногова Л.П. Народное декоративно-прикладное творчество на занятиях в детском саду на примере Поволжского региона : программа и метод. рекомендации. Региональный компонент / Л.П. Постоногова, Л.А. Лаврухина. – Тольятти : Изд-во Фонда «Развитие через образование», 2003. – 86 с.
17. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе : учеб. пособие для студентов вуза / Н.М. Сокольникова. – М. : Академия, 2006. – 368 с.
18. Эстетическое воспитание в детском саду / под ред. Н.А. Ветлуговой. – М. : Просвещение, 1985. – 207 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Раздел 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО- ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.....	7
Тема 1. Предмет курса и его место в подготовке магистра по дошкольному образованию. Принципы и методы педагогика искусства	7
Тема 2. Источники художественно-творческого воспитания детей дошкольного возраста и их эстетическое воспитание через организацию предметно-практической деятельности.....	9
Тема 3. Художественно-творческая деятельность дошкольников как педагогический феномен. Становление художественного творчества ребенка в процессе изобразительной деятельности. Дизайн как интегрируемая составляющая других видов изобразительной деятельности.....	14
Раздел 2. ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ.....	19
Тема 1. Развитие представлений о дизайн-деятельности как новом направлении художественно-творческой деятельности детей в условиях их социализации в коллективе и семье. Культура и искусство дизайна. Дизайн как интегрируемая составляющая других видов изобразительного искусства дошкольниками в дизайн-деятельности.....	19
Тема 2. Типы и виды детского дизайна. Общее понятие о художественной аранжировке.....	25
Тема 3. Культура одежды: история и современность. Декор одежды и пространства. Искусство театрального костюма. Народные ритуальные куклы и современные куклы. Современное платье.....	30
Тема 4. Декоративно-пространственный дизайн. Проектирование объектов дизайна.....	39
Тема 5. Эстетика кукольно-игрового пространства (кукольно-игровой дизайн), декоративно-пространственное моделирование.....	44
Тема 6. Детский дизайн для праздничных утренников в ДОУ. Дизайн зала (или помещения группы) к праздничному утреннику в ДОУ. Оформление дизайн-студии	49
Библиографический список.....	61

Учебное издание

Клюева Ирина Николаевна

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
история и современность

Учебно-методическое пособие
для магистрантов направления 050700.68 «Педагогика»
(магистерская программа «Дошкольное образование»)

Технический редактор *З.М. Малявина*

Корректор *Г.В. Данилова*

Вёрстка: *Л.В. Сызганцева*

Дизайн обложки: *Г.В. Карасева*

Подписано в печать 20.12.2011. Формат 60×84/16.

Печать оперативная. Усл. п. л. 3,6.

Тираж 60 экз. Заказ № 1-125-10.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14