

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

УТВЕРЖДАЮ

(приказ № 982 -ОД от 06.04 2023 г.)

Генеральный директор

М.Р.Катунова

М.П.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН-ЦЕНТР – 1
(1 СТУПЕНЬ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС)»**

Возраст обучающихся: 8-12 лет

Срок освоения: 3 года

Уровень освоения: общекультурный

Разработчики:

Таланкин Сергей Анатольевич

Ленцкая Светлана Владиславовна

Корнева Галина Михайловна

Левиаш Ольга Викторовна

Ковалева Елена Анатольевна

Кошчева Екатерина Игоревна

Лысенкова Екатерина Михайловна

Шенберг Наталья Константиновна

Герц Иван Дмитриевич

Литвинова Любовь Михайловна

Скиба София Юрьевна

педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 06.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Детский дизайн-центр – 1 (1 ступень: подготовительный курс)» (далее – программа) разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 8-12 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- обладающие портфолио с достаточным количеством работ, соответствующих уровню и качеству исполнения, необходимому для обучения по программам подготовительного курса Детского дизайн-центра.

Уровень освоения программы: общекультурный.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 360 часов, 3 года.

1-й год обучения – 72 часа, 2 часа в неделю,

2-й год обучения – 72 часа, 2 часа в неделю,

3-й год обучения – 216 часов, 6 часов в неделю.

Концепция и модель детского дизайн-образования, реализованная коллективом педагогов Детского дизайн-центра ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Детский дизайн-центр отдела техники Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных работает с 1986 года (основатель – Сергей Анатольевич Таланкин).

Коллективом педагогов Детского дизайн-центра за период с 1986 по настоящее время была создана, внедрена и продолжает развиваться концепция образования в области визуальной культуры и дизайна. В основе концепции лежит идея о необходимости воспитания цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Многие из этих способностей наиболее полно раскрываются в будущем, если с самого раннего детства создать условия для их совершенствования.

Созданная и реализованная в Дизайн-центре модель детского дизайн-образования является комплексной образовательной структурой, рассчитанной на 9 лет непрерывного обучения (с 8 до 18 лет) и сочетающей в себе элементы технического, декоративно-прикладного и художественного творчества. Комплекс программ включает широкий спектр дисциплин, отражающих различные аспекты практики дизайна и проектной культуры (более 35 уникальных образовательных программ), связанных в целостный комплекс и рассчитанных на определённые возрастные категории. Обучение происходит в три этапа: подготовительный (8-12 лет), основной (11-15 лет), специализированный (14-18 лет), каждому из которых соответствует своя комплексная образовательная программа. Система занятий в Дизайн-центре обеспечивает последовательное и своевременное развитие самых разных умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру. Разнообразие предметов, применяемых технологий, материалов и выразительных средств способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути.

Все курсы ведутся по программам, созданным педагогами Дизайн-центра. Они одобрены и получили положительные отзывы специалистов Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского союза дизайнеров, Художественно-

промышленной Академии, Института усовершенствования учителей, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Комплекс программ Детского дизайн-центра получила признание и высокую оценку специалистов в области образования:

- в 2004 году Комплексная образовательная программа «Детский дизайн-центр» стала победителем VI Городского и лауреатом VI Всероссийского конкурсов авторских образовательных программ дополнительного образования детей.
- в 2019 году – абсолютным победителем Всероссийского конкурса методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной направленности – 2019»: представленный на конкурс методический кейс «Детский дизайн-центр» удостоен Гран-при конкурса и 1-го места в номинации «Методический кейс профориентированной дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности».

Деятельность Детского дизайн-центра также по достоинству оценена профессионалами в области дизайна и дизайн-образования. Коллектив и его программа отмечены многочисленными дипломами и призами различных специализированных выставок в области дизайна и педагогики:

- многократный победитель Всероссийских биеннале дизайна «Модуль» в номинации «Педагогика»: 2017, 2011, 2007, 2001 – Серебряные дипломы, 2009 – Золотой диплом, 2005 – Гран-при Биеннале;
- 2016 – победитель 20-го национального конкурса дизайна «Российская Виктория» в номинации «Дизайн-педагогика»;
- 2017 – удостоен Большого Диплома Союза дизайнеров России за большой вклад в развитие российского дизайна и 30-летний труд в дизайн-образовании детей и подростков;
- 2021, 2016, 2011 – награждён Почётными дипломами Санкт-Петербургского Союза дизайнеров за большой вклад в развитие отечественного детского дизайн-образования;
- победитель и лауреат многочисленных специализированных выставок-конкурсов и фестивалей международного, всероссийского и городского уровней в области дизайна, искусства, образования и детского творчества;
- педагогический коллектив Центра получил большое количество благодарностей от организаторов выставок, конкурсов и фестивалей, в которых он принимал участие, социальных партнёров коллектива и родителей учащихся.

Программы постоянно обновляются и совершенствуются: вводятся новые блоки заданий и упражнений, новые технологии, соответствующие духу времени и современному уровню развития педагогики, дизайна и технических средств.

В целях обмена опытом и совершенствования образовательных методик и технологий педагогический коллектив центра поддерживает постоянные связи с различными школами дизайна и архитектуры России, образовательными учреждениями и культурными центрами, работающими в области педагогики:

- Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;
- Государственный Русский Музей: «Российский центр музейной педагогики и детского творчества», Санкт-Петербург;
- ГБУДО «Детская школа искусств «СТАРТ» архитектурно-художественного профиля» (Москва);
- Школа архитектуры и дизайна «ДА-ДА», Республика Татарстан, Набережные Челны;
- Детская художественная школа, Новгород;
- Детская художественная школа, Калининград;
- Детская художественная школа им. Марка Шагала, Тольятти;
- Молодёжный центр «Архимодус» (студия архитектуры и дизайна), Тольятти;
- ГБУК Ленинградской области «Дом народного творчества»;
- ГБНОУ «Академия Талантов», Санкт-Петербург.

Актуальность программы:

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

Дизайн-деятельность выходит за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникает в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров. В России дизайн-образование находится в стадии становления и развития: уже функционирует система высшего и среднего специального образования, но отсутствуют начальное и среднее звенья, что снижает уровень образования и культуры будущих дизайнеров.

Дизайн в современном мире тотально внедрился в жизнь общества, не только на социальном, технологическом, но и на информационном уровне. Подавляющее развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. В назревшей потребности широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве, необходимы новые подходы к организации детского дизайн-образования и пересмотра содержания художественно-эстетического образования в школе. Для этого необходимо существование целостной государственной программы дизайн-образования и, как ее элемента, детского дизайн-образования в школах и учреждениях дополнительного образования.

Воплощая в жизнь эту идею, Детский дизайн-центр стал уникальной экспериментальной творческой лабораторией – методическим центром, где проектируются новые педагогические технологии, создаются и внедряются современные методики преподавания и образовательные программы, способствующие визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна, развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Системно накапливаются и обрабатываются для дальнейшей популяризации материалы по детскому дизайн-образованию начального и среднего звена. Постоянно пополняется богатейший электронный и фото-архив лучших детских работ по каждой из программ. Создана уникальная образовательная среда – выставки работ учащихся, визуальный методический материал, эргономичное учебное пространство и творческая атмосфера.

С самого начала нашей целью была не только работа по становлению системы детского дизайн-образования, но и его популяризация среди широкой общественности. Работа по предьявлению результатов нашей деятельности проходила в самых разных формах.

С 1987 года Детский дизайн-центр – постоянный участник выставок, семинаров, круглых столов и творческих встреч по проблемам дизайн-образования на всех уровнях – городском, региональном, всероссийском и международном.

С 1991 года Дизайн-центром проводится исследовательско-экспериментальная работа по становлению системы специализированного образования старших школьников, а также образовательный эксперимент по различным формам сотрудничества систем дополнительного и школьного образования. Программы и методические материалы, разработанные в ходе эксперимента, представляют интерес для образовательной системы Санкт-Петербурга.

На протяжении всего существования Дизайн-центра на его базе работает городское учебно-методическое объединение, целью которого является повышение квалификации педагогов, занимающихся проблемами детского художественного образования и вопросами современной визуальной культуры (композиция, дизайн). Участниками методического объединения являются педагоги и руководители студий и кружков дизайна, декоративно-прикладного

искусства, учителя школ. Регулярно проводятся Городские курсы повышения квалификации «Организация детского дизайн-образования».

Одно из важных направлений нашей деятельности – подготовка молодых педагогических кадров. Сейчас одиннадцать из пятнадцати педагогов Дизайн-центра – его бывшие ученики. Наши выпускники преподают в профильных вузах, основывают свои собственные детские дизайн-студии.

Опыт работы Дизайн-центра представляет интерес для специалистов высшего образования. На протяжении многих лет коллектив является моделью для создания новых студий дизайна, детских дизайн-школ и даже профессиональных кафедр специализированных вузов города.

Детский дизайн-центр постоянно поддерживает связь с профильными кафедрами различных специализированных дизайнерских высших и средних учебных заведений, направляя на дальнейшее обучение своих выпускников и обмениваясь опытом с преподавателями кафедр. В их числе:

- Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.А.Л.Штиглица;
 - кафедры информационного, программного, промышленного и средового дизайна;
- Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна:
 - Институт дизайна и искусств (ИДИ);
 - Институт графического дизайна (ИГД) (кафедры графического дизайна и дизайна рекламы);
 - Институт дизайна пространственной среды (ИДПС);
 - Институт дизайна костюма;
 - Северо-Западный институт печати (СЗИП).
- Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге:
 - Школа дизайна;
- Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого:
 - Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ): кафедра инженерной графики и дизайна;
- Санкт-Петербургский университет культуры:
 - Факультет информационных технологий: кафедра компьютерного дизайна;
- Санкт-Петербургский Государственный университет:
 - Факультет филологии и искусств: кафедра дизайна;
- Российский государственный институт сценических искусств;
- ВХУТЕИН (Художественно-технический институт), Санкт-Петербург;
- Новгородский Государственный университет:
 - Политехнический колледж;
- СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;
- СПбГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати».

Более 80% выпускников Дизайн-центра ориентируются профессионально, продолжая образование в специализированных вузах.

Благодаря усилиям коллектива Детского дизайн-центра создана система детского дизайнерского образования, соответствующая духу времени, стимулирующая устойчивую мотивацию к творчеству, самовыражению, вводящая человека в мир современной визуальной, технологической и проектной культуры.

Детский дизайн-центр – это уникальная детская школа дизайна, не имеющая аналогов в России по длительности обучения; по структурированности учебного процесса, образовательных программ и содержанию образования; по количеству образовательных программ и разнообразию педагогических технологий.

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся – «творческая инициация».

Задачи программы:

Обучающие:

- научить основам дизайна и проектной деятельности – в формах, адекватных сознанию детей младшего школьного возраста;
- обучить основам композиционной, визуальной и проектной культуры;
- научить применять на практике основные графические техники и простейшие приёмы работы с материалами.

Развивающие:

- развивать индивидуальность и творческие способности учащихся, воображение и фантазию, способность к реализации своих идей в практической деятельности;
- развивать технологическое мышление учащихся через проектно-практическую работу с различными материалами;
- сформировать в ребёнке потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации, мотивацию к творчеству, стремление к усовершенствованию окружающего мира.

Воспитательные:

- повысить общую культуру учащихся, их эрудицию и эстетическую восприимчивость;
- воспитать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, интерес к творчеству и профессиям дизайнера, графика, архитектора;
- воспитать социально-адаптированную толерантную личность, способную к сотрудничеству и работе в коллективе.

Для подготовительного этапа обучения в Детском дизайн-центре характерна динамика развития творческой мотивации и психологического комфорта. Система развивающих технологий способствует приобретению необходимых навыков при работе с различными материалами и инструментами.

При освоении комплекса программ подготовительного курса:

- удовлетворяется потребность к самовыражению и смене впечатлений, характерная для динамики сознания младших школьников;
- снижается уровень невротических реакций в отношениях со сверстниками и взрослыми;
- система проведения выставок учебных и домашних работ создает дополнительные психологические стимулы, укрепляющие творческую позицию;
- вырабатывается потребность в осмысленном труде, что, в конечном счете, ведет к самостоятельности и способности организовать свою деятельность;
- развивается моторика через систему последовательно изучаемых приёмов работы с различными материалами;
- повышается качество выполняемых работ;
- растёт потребность учиться дальше, не пропускать занятия.

Планируемые результаты освоения программы:

Предметные:

- научатся основам дизайна и проектной деятельности – в формах, адекватных сознанию детей младшего школьного возраста;
- научатся основам композиционной, визуальной и проектной культуры;
- научатся применять на практике основные графические техники и простейшие приёмы работы с материалами.