

Моделирование
Проектирование
Конструирование
Оформление интерьера

Пантелеев Г.Н.

Детский дизайн

Художественное
творчество
в детском саду,
начальной школе
и семье

5-10
лет

Георгий Пантелеев
Детский дизайн

«Карапуз»

2006

УДК 372.8
ББК 74.100.5

Пантелеев Г. Н.

Детский дизайн / Г. Н. Пантелеев — «Карапуз», 2006

Сегодня художественный дизайн является эстетическим символом современной цивилизации, Человека Труда. Создавая для человека – дом, для людей – город, для Бога – храм, проектировщики всегда закрепляли своим творчеством стиль эпохи – некую общность художественно-эстетических принципов, понятий, нравов. Цель этой книги – первой по дизайн-культуре в отечественной педагогике – нравственно-эстетическое развитие детей 5-10 лет средствами новой художественно-декоративной деятельности детского дизайна в детском саду, начальной школе и семье. В книге представлены тематические циклы интегративных художественно-творческих занятий с детьми, показано, что может делать педагог и что дети. Темы занятий могут использоваться в начальной школе. Книга адресована специалистам в области дошкольного и начального школьного образования, детских творческих студий, преподавателям и студентам профильных учебных заведений, родителям и специалистам, работающим в «индустрии детства»: художникам, дизайнерам, архитекторам и др. Включает примерные конспекты занятий. Книга иллюстрирована по авторским изо- и фотоматериалам.

УДК 372.8
ББК 74.100.5

© Пантелеев Г. Н., 2006
© Карапуз, 2006

Содержание

Предисловие	6
О культуре и искусстве дизайна	9
Дизайн для детей и детский дизайн	12
Воспитательная роль детского дизайна	16
Из истории проблемы	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Г.Н. Пантелеев

Детский дизайн

Моим вдохновителям и помощникам – жене, сыну и внукам

© Г.Н. Пантелеев, автор, 2006.

© Г.Д. Егоров, вёрстка, дизайн, 2006.

© ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006.

Предисловие

В этой книге автором представлено новое направление художественного воспитания – детский дизайн, освещены некоторые его культурологические и воспитательно-образовательные аспекты.

Культура дизайна как область художественного проектирования объектов быта и окружающей среды сегодня по праву выступает показателем современной цивилизации. Что в этом отношении может дать детям дошкольного и младшего школьного возраста культура дизайна? Какие качества личности, какие способности у ребёнка формирует педагог, владеющий основами этой культуры? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель сможет получить, прочитав эту книгу.

Как дать ребёнку первые сведения о прекрасном в природе, дома, произведениях искусства, сформировать предпосылки его эстетического отношения к действительности? Рисование карандашами и красками, цветная аппликация, лепка и конструирование из разных материалов являются доступными средствами приобщения ребёнка к изобразительной деятельности. Естественно, не все дети станут художниками, но каждый сможет использовать свой художественный опыт в благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка. А это и является основной задачей и содержанием дизайн-деятельности.

Благоустраивая своё кукольно-игровое хозяйство, а позднее, по мере взросления, и пространство вокруг себя, дети старшего дошкольного возраста подчас неосознанно выполняют функции дизайнера... Знакомые им с детского сада конструирование и декоративно-оформительская деятельность являются предпосылками развития детей и знакомства с основами дизайна.

Настоящее пособие – первая, по существу, книга о дизайн-культуре для дошкольных работников, что определяет её воспитательную направленность и стиль изложения. Автор обращает внимание на общие проблемы дизайн-культуры и интегративного творчества, поскольку считает осведомлённость педагога в этих вопросах важным условием успешности работы по созданию эстетики быта в дошкольном учреждении и приобщению детей к дизайн-деятельности.

Педагогу (воспитателю, музыкальному руководителю, методисту) необходимо овладеть культурой дизайна, знать и, главное, уметь показать детям, как можно грамотно и красиво обустроить среду обитания. С этой целью в книге даются примерные конспекты занятий с детьми, советы, которые помогут в оформлении игр, быта, помещений к праздникам, выставок детского творчества и в организации дизайн-студии. Родителям и близким ребёнка небезынтересно будет познакомиться с рекомендациями по созданию условий для детского дизайна в семье. В книге обобщён многолетний опыт автора – художника-дизайнера и педагога-исследователя по изучению основных направлений в дизайн-культуре. Работа проводилась в детских садах г. Москвы №№ 252, 300, 315, 406, 867, 1642, 1951 и др. (1965–2000 гг.). В работе принимали участие сотрудники НИИ Дошкольного воспитания АПН СССР (лаборатория эстетического воспитания) и ГОУ Центра «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца (МДО) (лаборатория эстетического развития).

Первое направление – роль дизайна в эстетизации всей среды жизнеобеспечения людей. **Второе** – профессиональный дизайн, направленный на благоустройство материально-культурного пространства, окружающего ребёнка, – так называемый «дизайн для детей», создаваемый взрослыми. **Третье** – «детский дизайн», т. е. непосредственное участие детей в эстетизации своего быта.

Новые направления в дошкольной педагогике: «дизайн для детей» (художники – детям) и «детский дизайн» (дети-художники) образуют интегративную совокупность развития ребёнка, которое может быть реализовано при чутком и грамотном руководстве взрослым на базе доступного освоения детьми азов прекрасного в продуктивном творчестве.

Читатели пособия познакомятся с практикой приобщения детей старшего дошкольного возраста к полезной и увлекательной деятельности создания «целесообразной красоты»: фито-дизайн, моделирование одежды и декоративно-пространственный дизайн.

Новое в этой деятельности – её содержание, типы занятий, формы общения детей с педагогом, использование новых технологий и материалов, ориентация детского изделия на непосредственное полезное использование в жизни ребёнка, детского сада и семьи.

В структуре детского дизайна (в соответствии с классификацией, принятой в профессиональном дизайне) автор определяет его типологию: 1) дизайн плоскостной (аппликативно-графический); 2) объёмный (предметно-декоративный); 3) пространственный (архитектурно-декоративный)¹. Предлагаемая автором классификация рассматривается в контексте трёх способов восприятия детьми окружающей среды – кукольно-игровой, детской и взрослой.

Развитие старшего дошкольника в среде декоративного дизайна рассматривается в единстве формирования его эстетического отношения к окружающему и развития художественных способностей. Исходя из этого работа с детьми строится таким образом, чтобы ребёнок получал яркие впечатления, стремился и мог выражать свои впечатления художественно-выразительными средствами, приобретал многоаспектный опыт художественно-эстетической деятельности, научился творчески применять его в своей жизни.

Дети учатся находить сходство и различие в целесообразной красоте форм природы, окружающих предметов, в своей продуктивной деятельности они учатся бережному отношению к материалам, умению находить и использовать в своей работе признаки эстетического единства в окружающей среде (сервиз, гарнитур, ансамбль). Это новое отношение, новая дизайн-деятельность формируются на базе и в недрах традиционных для детского сада занятий изобразительным искусством, конструированием и рукоделием. Занятия детским дизайном развивают у детей интеллект, культуру речи и общения, способности к анализу и обобщению, творческие способности – пространственное воображение, проектно-образное мышление.

¹ См. таблицы 1–3 «Типы и виды детского дизайна» (с. 50–54).

Дети начинают осознавать своё соавторство, авторскую компетентность, участвуя в создании объектов красоты, учатся благоустраивать быт, используя опыт дизайна в детском саду.

Интегративные возможности, энергетика и динамизм деятельности детского дизайна позволяют решать задачи охраны здоровья ребёнка (снижение явлений гиподинамии, неврозов, сколиоза, близорукости и др.). Появляются новые возможности экологического и нравственного воспитания в условиях социализации детей в коллективе и в семье, решаются задачи преемственности образования детей в детском саду и в школе.

Структура пособия позволяет педагогу использовать его разделы автономно и решать воспитательные задачи последовательно: от простого к сложному, от обучения к творчеству.

Пособие знакомит читателя с содержанием и методами предварительной работы с детьми по отбору тематики дизайн-проектов, организацией и проведением обучающих занятий и творческих заданий с учётом воспитательных задач и местных условий.

Уважая индивидуальность и самостоятельность педагогов, работающих с детьми в области художественного воспитания, автор надеется, что его опыт поможет педагогам создавать и свои оригинальные дизайн-программы развития детей.

Автор пособия – художник и педагог, а в художественном воспитании искусство и педагогику сближает общая позиция творческого подхода к решению поставленных педагогических задач. Известно, что К.Д. Ушинский считал педагогику не столько наукой, сколько искусством воздействия на душу и разум ребёнка. Важно, чтобы и сам воспитатель получал от своей работы удовлетворение, радость новых открытий в своих питомцах.

О культуре и искусстве дизайна

История цивилизации свидетельствует о многих изобретениях в мире науки, техники, искусства, прототипами которых явились образы природы, её флоры и фауны, и даже планетарных объектов. Новое направление науки – бионика – помогает конструкторам, дизайнерам, архитекторам, художникам-прикладникам в создании объектов «второй», рукотворной природы, они заимствуют идеи у матушки-природы, улавливая в ней гармонию, целесообразность форм, цвета, пропорций и т. п. Так вертолёт напоминает стрекозу, авиалайнер – акулу, павильон – ромашку, небоскрёб – пчелиные соты, планировка города – паутину, автотрасса – клевер, светильники – гроздь, ковш – утицу и т. п. Данный нам природой механизм восприятия «красиво-некрасиво» является тем ключом, пользуясь которым дизайнер создаёт красивый предмет и делает предметно-пространственную среду гармоничной. По общепринятому представлению, «дизайн» (англ. *design* – проектировать, конструировать) – конструирование вещей, машин, интерьеров и др., основанное на принципах удобства, экономичности, эргономичности и красоты. Практика дизайна, техническое и художественное проектирование понимаются как синонимы, теорией же дизайна занимается техническая эстетика.

Сегодня приобретают особую роль визуально-информативные системы: компьютерная графика, телевидение, фото-, поли- и голография, глобальная сеть Интернет. И дизайн-культура в этом аспекте является интегративным способом познания мира.

Истоки дизайн-культуры уходят в прошлое человечества. Период проникновения дизайн-культуры в Россию (XVIII – начало XX века) назван «эпохой протодизайна». Мастера-ремесленники со свойственным им природным художественным вкусом создавали образцы утилитарного искусства, сочетая в изделиях быта и орудиях труда единство красоты и целесообразности. Практика и теория искусства облагораживания предметно-вещной среды (*дизайн*) возник в Германии на рубеже XIX–XX вв., где была школа Баухауз, которая занималась проектированием предметов быта. Вскоре и в России (20–30-е гг. XX в.) появились последователи этого движения (Родченко, Татлин, Лисицкий).

Сегодня мнение специалистов, является ли дизайн искусством, сходится на том, что дизайн-продукт может быть произведением искусства, поскольку имеет как эстетическую, так и художественную ценность, является результатом творческой деятельности, объединяет научно-техническую мысль и художественный образ.

Дизайн нельзя рассматривать вне архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства (интерьер, мебель, посуда, одежда и т. п., ландшафтное озеленение, малые архитектурные формы на площадке). К пространственным видам относят архитектуру и монументально-декоративные объекты (ансамбли, памятники, интерьер и экстерьер зданий и ландшафта). К изобразительно-станковым – произведениям, выполненным на станках (мольберты, вертушки, подиумы, печатные станки, фотостудии), относят живопись, скульптуру, графику и художественную фотографию. Особое значение для дизайна имеет декоративно-прикладное искусство с его многочисленными подвидами и направлениями (народное, современное). Зрелищную культуру – театр, цирк, маскарады, ярмарки, фестивали, кино и телевидение, рекламу и т. п. обогораживает оформительское, декоративное искусство.

В искусстве дизайна наличествуют основные качества художественного произведения: содержательность, форма, образность, декоративность – все средства, которыми мастер достигает выразительности.

Образ как форма специфического отражения, типизации действительности, преломляясь в воображении художника, материализуется средствами цвета, пластики, звука, слова, жеста в творческом продукте. Художественный образ произведения всегда индивидуален и своеобразен, соответствуя характеру своего героя (добрый, робкий, злой, упрямый и т. п.), поэтому

художник, автор «одевает» своего героя в соответствующие тому или иному образу костюмы, помещает его в соответствующую среду обитания. Наиболее ярко изображают своих персонажей художники-карикатуристы и мультипликаторы, иллюстраторы и оформители спектаклей и, конечно же, поэты и прозаики. Вспомним образы Винни-Пуха – забавного пушистого комочка и Чебурашки – лохматого и глазастого «нечто». У каждого образа – свой характер. Запоминающимися являются образы старухи Шапокляк – худой вредной дамы, Зайчика-«очкарика» или доброго поросёнка Хрюши, – розового толстячка с бантиком. Художники-карикатуристы, используя гротеск, наделяют своих персонажей запоминающимися чертами характера.

В структуре эстетической ценности искусства дизайна декоративность как доступная ребёнку форма проявления красоты является стержневым условием при оценке продукта дизайна, создаваемого взрослыми для детей. Декорировать (лат. «decorate» – украшаю) значит украшать, что-либо убирать, наряжать, орнаментировать. Образы, стилистика, колорит, мотивы изделий декоративно-прикладного искусства проистекают из фольклора и питаются его традициями.

Понимая декоративность как форму выражения красоты, как особый тип художественного мышления следует признать правомерность использования индустрии дизайна для детей и в детском творчестве.

Самым, пожалуй, выразительным качеством декоративности и экспрессивным приёмом в искусстве является контраст – к примеру, соседство светлых и тёмных тонов, малых и больших величин, сочетаний плавных и ломаных линий и т. п. Гармония в произведениях искусства может быть построена как на контрастах, так и на сходстве (оттенках, нюансах) выразительных средств. Явления контраста наблюдаются в музыке и слове, театральном и изобразительном искусстве. Полярность свойств хорошо улавливается детьми. Это знают и используют в своей работе художники и педагоги. Понятия добра и зла являются для ребёнка уже с 4-х лет фундаментальными и ассоциируются с понятиями «красиво» (добро, свет, тепло) и «некрасиво» (зло, темно, холодно).

Дети старшего дошкольного возраста принимают как иллюзорность, так и декоративность в изобразительном искусстве при условиях объективности и художественной образности отражения действительности. Произведения реалистического искусства, в отличие от абстрактных, доступнее ребёнку; если он что-то и не поймёт в сюжете, то обязательно почувствует настроение, «уловит» то, что хотел сказать о жизни талантливый архитектор, художник, писатель, композитор, драматург. Сможет потому, что импульсом чувств ребёнка являются эмоции, заложенные (опредмеченные) творцом в произведении. И воспринять идеи и чувства художника детям поможет опыт, который они приобретают в жизни и на занятиях художественной деятельностью.

Итак, дизайн сегодня – это индустрия, работающая на информатизацию и эстетизацию нашего окружения. В сфере изобразительно-пространственных искусств дизайн, как отмечалось, не имеет резких границ: здесь, образно говоря, музы ходят хороводом, а дизайнер, как дирижёр, привносит порядок и гармонию в дело жизнеустройства. Дизайн постоянно расширяет и укрепляет свои позиции, происходит разделение дизайнеров по специальностям: одни проектируют игрушки, другие мебель, одежду или посуду, изделия из текстиля, бижутерии и т. п. В дизайне задействованы 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 свето-музыка; новая драматургия выставочных и музейных экспозиций и т. п.

Основой (технологией) проектного творчества в дизайне принят метод моделирования – создания моделей и макетов: в графическом дизайне – это макеты: книги, журналы, рекламы; 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., что позволяет, сравнивая макет с оригиналом, исправлять ошибки и качественнее решать проектные задачи. Макеты выполняются в двух- (плоскость) и трёхмерных измерениях (объём). Макетирование делится на проектное, учебное и выставочно-демонстрационное.

При создании эксклюзивных изделий, «тиражируемых» образцов, работая с мастерами производства и смежных специальностей, проектировщики учитывают факторы целостности содержания (функции) и формы (отделки) дизайн-изделий, закономерности сочетания величин, пропорций цвета и композиции, используют выразительные средства изо-пространственного искусства при создании ансамбля дизайн-продукта (сервиз, гарнитур, гардероб, интерьер, экстерьер и т. п.). Являясь продуктом инженерного и художественного проектирования (конструирования), дизайн формирует наши вкусы ежечасно и повсеместно. Продукция хорошего дизайна всегда практична: красивая ваза для цветов должна быть устойчивой, красивый силуэт самолёта – повышать его лётные качества и безопасность, одежда – удобной и т. п.

Дизайн-продукцию классифицируют на *инженерно-техническую* (приборы, станки, машины, бытовая техника); *архитектурно-художественную* (здания, сооружения, интерьер); *ландшафтную* (сады, парки, акватории и др.); *предметную* (изделия декоративно-прикладного искусства и предметы быта); *торгово-промышленную* (витрины, реклама, оборудование); *графическую* (промграфика, упаковка, плакаты, реклама); *экспозиционно-зрелищную* (музеи, мемориалы, выставки, пиротехника, светодизайн), *компьютерную* (графическое моделирование, игры-тренажёры); *информационную* (СМИ, теле-, видео- и т. п.) и др. Различают дизайн плоскостной (полиграфия, реклама и т. п.), предметный (одежда, мебель и т. п.), пространственный (интерьер, экстерьер), смешанный (оформление празднеств и т. п.). Выделяют направления художественного конструирования (проектирования изделий) и системного дизайна – организация предметно-пространственной среды. Последний нами определяется как декоративно-простраственный дизайн в работе с детьми.

Дизайн для детей и детский дизайн

В совокупности «дизайн для детей» и «детский дизайн» отвечают фундаментальным педагогическим задачам: они формируют эстетику среды, окружающей ребёнка, стимулируют его творчество, готовят к жизни в социуме. Дизайн одежды для детей, к примеру, эстетизирует внешний вид ребёнка, вырабатывает культуру гардероба, причёски и др. Взрослые создают продукцию так называемой параллельной индустрии для детей: реклама и медицина, галантерея и парфюмерия, кулинария, торговые марки и товарные знаки, ориентируемые на детей. Дизайнер проектирует, производители создают, а педагог поддерживает эстетику среды, привлекая к этой работе и детей.

Программу дизайна для детей условно можно рассматривать с позиций искусствоведческого анализа достижений проектировщиков, но важнее, на наш взгляд, осветить её педагогические аспекты, пути пропедевтики и проведения занятий собственно детским дизайном.

Творчество ребёнка условно можно принять за элементарный образец «протодизайна»: оно также питается природосообразностью чувства красоты, национальными традициями, к которым взрослые его приобщают, опытом семейного воспитания малыша.

Чтобы эффективнее приобщать ребёнка к дизайну, нужно посещать с ним выставки, музеи и празднества. На экскурсиях и в музеях он рассматривает образцы старинной архитектуры (избы, палаты, особняки, терема, усадьбы, дворцы) и современного зодчества (типового и оригинального); знакомится с разнообразием фасадов и украшений (окон, крылец, фронтонов, крыш), с фактурой строительных материалов (камень, кирпич, дерево, черепица, железо, стекло и т. п.). На прогулках по городу следует показывать детям своеобразие оформления витрин и рекламы, интерьеров и площадей, обращать внимание на внешний облик людей, их гардероб.

Необходимо любоваться с детьми природными ландшафтами родного края, отмечая его флору и фауну – это самые первые и потому самые яркие, запоминающиеся на всю жизнь уроки эстетики для ребёнка.

Дизайнер, работающий для детей, должен знать особенности их психического и художественного развития, учитывать специфику формирования творческих способностей ребёнка, то, что он воспринимает в окружающей его среде прежде всего визуально и перцептивно-эмпирически: осяпывая, поглаживая разные фактуры поверхностей, малыш тактильным обследованием закрепляет свой зрительный опыт. Ребёнок сядет и на невзрачный, но более устойчивый стул, однако заинтересуется ярким и назовёт необычным стул-треножник. Он возьмёт игрушку, декоративно раскрашенную, предпочитая цвета тёплой, солнечной гаммы (жёлтый, красный, оранжевый), и не обратит внимание, к примеру, на бумагу мрачных тонов (коричневый, тёмно-синий, чёрный). Малыши любят обтекаемые силуэты и формы, остерегаясь острых. Дети улавливают в окраске предметов цвета и оттенки, которые есть в природе: «морковный цвет», «солнечная краска». В дизайн-продукции для детей учитывается то, насколько хорошо они чувствуют себя в предметном пространстве. В кукольно-игровом интерьере дети ощущают себя комфортнее, чем во взрослом, как и в знакомой обстановке, нежели в непривычной. Однако новизну они воспринимают эмоционально.

Нельзя при этом не учитывать стихийный опыт ребёнка в познании окружающего. Дети любят всё необычное: принимают самые неожиданные положения, чтобы иначе увидеть привычное. Например, лёжа на коврике, они осматриваются вокруг, закидывая голову: «Как в космосе, я лечу на корабле – всё наоборот». Рассматривая групповую комнату через проёмы макета игрушечного замка или окон кукольной комнатки, они чувствуют себя Гулливерами. Ребёнку с колыбели присуще целостно образное восприятие явлений жизни. Малыши живо воспринимают движущиеся объекты, мобильные конструкции: вращающиеся элементы пред-

метов, различные перевёртыши, качающиеся растения, звери, птицы – всё это привлекает внимание детей, им нравится смотреть на движущиеся игрушки-самоделки, подвесы (звёзды, шары, снежинки, гирлянды и т. п.), действовать с игрушкой динамичной конструкции. Трансформация оборудования (складируемое, сборное, откидное, раздвижное, распашное и др.) вызывает у ребёнка интерес и активность. Эстетическую информацию дети получают от цветовых эффектов: местный подсвет, локально направленное освещение (стол для рукоделия, доска для рисования, картина, декор настенный и т. п.). В театрализованных представлениях, на утренниках и в развлечениях они испытывают восторг от таких эффектов, как пульсация света, бегущее, нарастающее и лучевое освещение (фейерверки, салют и др.). В современных постройках для детей потолочные пространства пытаются использовать полезнее: на стропилах и перекрытиях подвешивают физкультурные снаряды, там же размещают детские поделки, свободно вращающиеся на разных уровнях, – фонарики, шары, гирлянды, силуэты и фигурки животных.

Если дизайнер учитывает интересы и возрастную специфику детей дошкольного возраста, то его продукция имеет спрос и, задействуя скрытые творческие импульсы ребёнка, помогает педагогам детского сада и родителям в воспитании и образовании малышей. И это подтверждает та работа, которую проводили и проводят специалисты и в том числе автор настоящего пособия.

В России в 1961 году впервые группой московских дизайнеров и архитекторов была успешно реализована проектная («пилотная») разработка художественного оформления и оборудования дошкольных учреждений; выдвинутый молодыми специалистами принцип комплексного проектирования был воплощён в жизнь во многих новостройках страны и одобрен специалистами². Дизайнеры воспротивились безликости и однообразию типовых зданий и интерьеров детских учреждений. Новые идеи и проекты были ориентированы на оригинальность в оформлении возрастных групповых ячеек (игровая-столовая, спальня, раздевальная, санузел) и других помещений (зал, вестибюль, коридоры, лестницы и др.). На специфику детских игр и разнообразных занятий стал ориентироваться дизайн интерьера. Проводился опрос старших дошкольников и персонала детских садов г. Москвы, городов и областей Российской Федерации.

К пожеланиям детей стал прислушиваться проектировщик «дизайна для детей», не ограничивая требования к интерьеру лишь принятыми нормативами. Красивая разнообразная цветовая отделка помещений, комплектная мебель для детей и взрослых, текстильный декор, новые интерьерные крупные игрушки и обеспечение детской деятельности современными пособиями и материалами привлекли внимание педагогов и дизайнеров к этим поискам. Творческие работы детей и воспитателей стали занимать достойное место в оформлении интерьера, являясь визитной карточкой каждой возрастной группы. Многие дошкольные учреждения и сегодня используют опыт комплексного, художественно-образного подхода в оформлении и оборудовании среды для ребёнка, кардинально изменившего на многие десятилетия практику дизайн-убранства детского сада. *Итак, дизайн для детей как создание для ребёнка комфортной, материальной среды – одно из важных условий педагогической работы.*

Детский дизайн ориентирован на выполнение этой задачи в области художественно-эстетического образования дошкольника. Потребность ребёнка в практической деятельности помогает педагогу направить его усилия на полезные занятия детским дизайном. Как деятельность продуктивная и эстетически содержательная, дизайн-деятельность имеет свои цели, образовательные принципы и развивающие ребёнка методики. Дети играют в «ряжения

² Ю. В. Максимов, Г. Н. Пантелеев, Л. В. Пантелеева, И. А. Прилуцкий, В. С. Смирнов, Н. И. Молодова, Б. С. Столяров. См.: «Альбом комплексного художественного оформления и оборудования детского сада». – М.: Просвещение, 1962. Сборники и статьи автора пособия в журнале «Дошкольное воспитание» и др.

кукол», в «дочки-матери», обустраивают игровые комнаты и домики, строят «крепости» и «замки». Они моделируют украшения и сувениры, мастерят одежду для кукол, костюмы и декорации к своим спектаклям и утренникам. Всё это можно делать не только с интересом, но красиво, со вкусом и аккуратно, для последующего использования в играх и украшениях праздников и в быту. В этом случае уже можно говорить о том, что ребёнок занимается проектированием, истоками дизайн-деятельности, ещё не вполне это осознавая.

Детская дизайн-деятельность сходна с рукоделием, поэтому её называют дизайн-рукоделием (Япония, Италия, США, Франция и др.). В содержание понятия «детский дизайн» автор включает понятия «дизайн-рукоделие» и «дизайн-проект». Дизайн-рукоделием можно назвать небольшие украшения-аранжировки, выполняемые детьми самостоятельно и одномоментно. «Дизайн-проект» предусматривает более сложный, длительный (этапный) и коллективный характер деятельности (моделирование одежды, архитектурно-художественный, декоративно-пространственный дизайн). При проектировании объекта профессионального дизайна обычно изучается его прикладная функция и условия эксплуатации (зачем, где и как), прорабатываются варианты его композиционно-конструкторских решений с оптимальным сочетанием материалов и эстетической отделки, его эргономические показатели (учёт антропологии, гигиены и моторики ребёнка). В деятельности детского дизайна, не предполагающей техническое проектирование и, тем более, производство, всё намного естественнее, доступнее и творчески свободнее. Данная деятельность, как справедливо считают зарубежные педагоги, работающие с малышами, – это, в основном, детское декоративное рукоделие, однако, при достаточно ограниченных возможностях дошкольника, но при грамотном руководстве она вполне может быть нацелена на поэтапное решение ряда доступных им творческих задач.

Детский дизайн может быть ориентирован как на эстетическую организацию пространства, так и на создание красивых полезных предметов, составляющих среду для ребёнка (игрушек, сувениров, предметов одежды и интерьера). Продукты детского дизайн-творчества могут быть использованы детьми сразу же в играх и в быту. В этом случае ребёнок полнее ощущает себя творцом, познаёт свою индивидуальность, уровень умений, сравнивая свои поделки с работами сверстников (по стилистике, манере-почерку).

Взрослый художник, прежде, чем что-то создать, делает эскизы, много рисунков для ткани, предметов одежды, игрушек, бытовых изделий и т. п. Ребёнок же склонен представлять некую общую картину, он не обучен ещё расчленять творческую задачу на отдельные фрагменты, структурировать их в своём сознании. Он не может создавать чертежи и схематические рисунки (плана помещения, выкройки одежды). Однако чертеж, рисунок, эскиз, графическая схема какого-либо изделия могут быть ему понятны: уже с четырёх лет дети оказываются способны представить себе то, какую форму и размер имеет знакомая комната или участок земли; они способны понять, что значит макет того или иного предмета, комнаты. Обычно, получая задание, дети обдумывают пути его выполнения, используя подручные средства. Если младший дошкольник выполняет задание обычно методом «проб и ошибок», то старшие дошкольники способны мысленно представить пути решения задачи, конечный результат – образ будущего изделия. Как проектно-поисковая, такая деятельность является деятельностью «детского экспериментирования» (Н.Н. Поддъяков и др.). Проигрывая практически и «в уме» варианты решений (выбирая, сравнивая, меняя, пробуя), ребёнок достигает результата, и тем быстрее, чем интереснее задание, ярче его способности и богаче опыт дизайн-рукоделий. Наш опыт работы выявил предпочтения детей одного возраста, но разного пола при выполнении одного и того же задания: девочки стремятся к декорированию изображаемого, к украшательству, яркости палитры и аккуратности исполнения; мальчики же склонны к сюжетным интерпретациям темы, некоторой небрежности в работе.

В содержаниях понятий «дизайн для детей» и «детский дизайн» прослеживаются определённые сходства и различия. Дизайн для детей требует от его исполнителей определённых способностей и профессиональных умений. Ребёнок последним, естественно, не обладает. Вместе с тем, схватывая суть замысла (функцию, идею, сюжет), он со всей непосредственностью, присущей детям, воплощает задуманное в своём продукте. Детский дизайн может быть деятельностью, в которой творческие идеи («проекты») вызревают постепенно, реализуются в течение длительного времени, результат творческих поисков появляется не сразу.

Известно, что в создании дизайн-продукта вместе с художником участвуют инженер, технолог, конструктор, психолог, педагог и другие специалисты. Группа детей также может создавать свой общий оригинальный продукт при разделении труда и обязанностей каждого, или он изготавливается поэтапно разными группами детей. Взрослый (музыкальный руководитель, воспитатель, дизайнер) выступает в этом случае как главный дизайнер (дирижёр) проекта.

Дизайнеры пользуются в своей работе разными природными и искусственными материалами, способами и приспособлениями. Дети во многом используют те же материалы и инструменты: бумагу, картон, лоскут, краски, карандаши и фломастеры, глину и пластикаты, клей, природные материалы, линейки, лекала, ножницы, шаблоны и трафареты, детский пантограф, изготовленные макеты изделий и т. п.

Использованная продукция дизайн-индустрии подлежит промышленной утилизации: это позволяет экономить материалы, обеспечивать воспроизводство товаров, не нарушать экологию. Ребёнка также можно научить бережно обращаться с исходными материалами, привить ему навык использования остатков материалов, утилизируя при изготовлении изделий «бросовый» материал.

Дизайнерские изделия должны быть исполнены на высоком художественном уровне, обладать высокими эргономическими качествами. Дизайн для детей охватывает широкую область от дизайна игрушки до дизайна интерьера и ландшафта. Детский дизайн также многообразен по своим проявлениям: дети пробуют себя в рисовании, лепке, изготовлении аппликаций и коллажей, в конструировании и моделировании, в декоративно-прикладном искусстве (плетение, ткачество, вышивание). Появляются перспективные направления детского дизайна: игровой и декоративно-пространственный дизайн, моделирование предметов одежды, создание новых аранжировок для одежды, её аксессуаров и оформление игрового, бытового и праздничного интерьера.

Если качество изделий влияет на успех дизайн-фирмы, карьеру дизайнера, на воспитание художественного вкуса у потребителя, то ребёнок не ставит качество изделия целью своей деятельности, а лишь стремится к этому, самовыражаясь, развивает свои умения, учится на собственных ошибках. Однако продукция детского дизайна вполне может занимать своё место на рынке продуктов художественного творчества, что и подтверждают многие специалисты.

Воспитательная роль детского дизайна

Из истории проблемы

Творческое рукоделие ребёнка, обустрояющего свой быт, можно определить как занятия детским дизайном. Опираясь на этот посыл и бытующее среди специалистов мнение о воспитательной продуктивности дизайн-рукоделия малышей, проследим, как развивались представления об этой деятельности в зарубежной и отечественной педагогике.

Позитивный взгляд на предметный мир, окружающий малыша, как на средство воспитания, появился уже в эпоху Возрождения. В Италии был основан «Дом радости», в котором красота архитектуры и окружающей обстановки призвана была вызывать «благостное состояние души» и способствовать развитию детей. Позднее в своём труде «Великая дидактика» Я.А. Коменский писал, что среда ребёнка должна быть приятной внутри и снаружи. Время меняло вектор взглядов на воспитательную роль дизайна среды. На рубеже XV–XVIII веков поощрялось воспитание детей в природе (Ж.Ж. Руссо), их взаимоотношения со средой быта (Я.А. Коменский), особенно приветствовалось самостоятельное изготовление детьми игрушек, вещей (Д. Локк). В XVIII–XIX веках предметная среда осознаётся как важное средство развития ребёнка в коллективе (И. Песталоцци и др.).

Вопросы эстетического воспитания детей волнуют многих специалистов за рубежом (Германия, Англия, Франция, Америка, Италия). Разрабатываются педагогические идеи и методики: сенсорно-дидактические системы «даров» (Ф. Фребель), автодидактические (М. Монтессори); «жизненные» материалы (О. Декроли) и др. При этом в системе упражнений и игр с использованием природных и искусственных материалов учитываются возрастные особенности ребёнка, его мышления и деятельности. Детей нужно готовить не к школе, считала М. Монтессори, а к жизни, предоставляя им естественный «жизненный» материал, который развивал бы осязательные чувства ребёнка, – бумагу, картон, лоскуты, нитки, древесину, металл, стекло и т. п., «волшебные мешочки», наполненные различными природными материалами – песком, камешками, травкой и др., – помогают развитию зрения, осязания, слуха, обоняния,

моторики ребёнка. Традиции, существующие в детском саду, должна перенять школа, считала М. Монтессори, придавая большое значение развитию сенсорных чувств, трудовых навыков и организации достойного быта малышей. О необходимости особых помещений, мебели, игрушек, посуды для детей говорил Р. Штайнер (Вальдорфская педагогика), предлагая воспроизводить в них знакомые детям образы «природосообразные» предметы лекальных (обтекаемых) форм из естественных материалов, фольклорные мотивы в быту – деревянные игрушки, тряпичные куклы «без лица» (вроде крестьянской куклы-«оберега») с предметами одежды для игр будоражат воображение ребёнка, считали педагоги рассматриваемого направления, побуждая его тем самым думать и творить. Некоторые рациональные идеи и методики прошлого педагоги используют и в современных условиях.

Рукодельная культура получает новую перспективу, богатые возможности своего развития в детском дизайне: малыши благоустраивают, украшают свой быт, мастерят полезные и красивые изделия. Ткани, обои, клеёнка, выполненные по детским рисункам, посуда и игрушки тиражируются и пользуются высоким спросом. Дети совместно со взрослыми оформляют среду для своих занятий и игр, разрабатывают одежду для кукол. В зарубежных странах (Япония, Франция, Германия, Италия, Финляндия и др.) успешно сочетают на занятиях дизайном изобразительное творчество, конструирование, знакомят детей с новыми материалами и технологиями их использования.

В Японии, к примеру, в течение последнего полувека бурно развивалась дизайн-культура для детей. В немалой мере этому способствовало следование традициям семейного уклада, декоративно-прикладных ремёсел, народным обычаям и творческой переработке мировых достижений в науке и технике. Государственная политика страны провозгласила приоритеты преемственности в воспитании у подрастающего поколения гражданственности поведения и профессиональной ответственности за порученное дело. Не принято при всех негативно оценивать детскую работу. Взрослые уважают в ребёнке личность, рассматривают его занятия творчеством как нечто, работающее на общую культуру. Поощряя дух соревнования, японские педагоги не делят детей на «первых» и «последних»: все должны быть отмечены. Чаше награждают не отдельного ребёнка, а команду, коллектив. Взрослый исправляет детские ошибки тактично, не навязывая своего мнения. Уделяется особое внимание организации среды ребёнка. Популярен ручной, эстетически содержательный труд. Для изготовления различных поделок на прогулках вместе собирают природный материал. Взрослый предоставляет ребёнку качественный выбор материалов из отходов быта и производства, знакомит с использованием безопасных инструментов. Дети делают модели-макеты из глины и пластикатов, бумаги и картона; собирают конструкции из дерева; изготавливают куклы и театральные игрушки, используют в поделках ткани и нитки, ленты и сутаж для плетения; вместе со взрослыми участвуют в оформлении бытового и праздничного интерьера.

Полезные знания и умения дети продолжают накапливать в школе: их знакомят с живописью, способами печати на бумаге, тканях, с различными иллюстрациями, шрифтами, плакатами, с керамикой, с процессом изготовления декораций, доступным им рекламным и промышленным дизайном, разработкой деталей костюма, проектированием интерьера, декоративным зодчеством. В детских учреждениях на обтянутых цветным сукном стенах часто меняют детские рисунки и аппликации, прикрепляют к ним поделки из бумаги и природного материала; со стропил потолка свисают забавные рыбки, дракончики, журавлики, голубки, красочные гроздья бумажных и пластиковых фонариков, гирлянды листьев и цветов в технике «оригами» и другие детские поделки из отходов тарной упаковки. Дети воспитываются на определённых традициях оформления японского жилища (обычно представляющего собой «навес над пустотой») – они усваивают своеобразную национальную философию жилища, традиции своей страны. Для помещений характерно отсутствие загромождённости, что создаёт условия для организации и проведения коллективных подвижных игр и работы в группах.

Популярность дизайна для детей и собственно детского дизайна возрастает в других развитых странах. В помещениях и на пленере устраиваются ярмарки, выставки-продажи изделий народного творчества (игрушек бумажной пластики и продуктов фитодизайна, гончарных изделий, тканых полотен, изделий, выполненных в технике батика, аранжировок и сувениров). Такие мероприятия охотно посещаются семьями. Заказываются у мастеров изготовления изделий, на которые затем наносится выполненный малышом рисунок, надпись или его фотопортрет. Большим спросом пользуются поделки детей, выполненные здесь же в присутствии взрослых. Юные дизайнеры за длинными столами увлечённо рисуют и лепят, что-то мастерят. Можно вылепить или приобрести нерасписанный «белок», к примеру, необычной формы посуду (чашку, бокал, блюдо, вазочку), забавную зверушку, автомобильчик и другую игрушку-сувенир, а затем самому расписать слепок яркими красками. Мастер-гончар кладёт его в печь, и вскоре малыш получает своё, ещё тёплое, изделие. Дети наблюдают, как при обжиге изменяются краски на керамике, и могут повторить рисунок в новой работе уже соответствующими красками.

В живописных местах – Боженце (Болгария), Дубровник (Югославия) и др., а в последние годы во многих регионах России, на выставках-ярмарках народного искусства создаются авторские изделия – тканые и вязаные пояса, салфетки, сумочки, тряпичные и соломенные куклы; а также керамические изделия и игрушки, резные деревянные скульптуры, гравюры по металлу и многое другое.

Приобщение детей к дизайн-культуре – благородное, но трудное и длительное дело, которое под силу педагогическому коллективу с высоким уровнем профессионализма. Такими, к примеру, признаны педагоги детских садов «Реджио Эмилия» (Италия, г. Болонья)³, созданных под руководством педагога Лориса Малагуцци (1962 г.), поставившем задачу воспитания новой личности в естественной среде обитания. Здесь педагог воздействует на каждого ребёнка в коллективе: наблюдает за ним, беседует с ним, проводит экскурсии, организует предметную среду, обогащает полезной информацией, обеспечивает его природными и искусственными материалами, приборами, инструментарием для поделок, игрушками и конструкторами и т. п. Взрослый наблюдает за тем, что ребёнок интересуется, придумывает для него занятия, окружает его «домашней» мебелью, создавая уют (комоды, этажерки, корзины, зеркала, ящички и др.). Помещения оборудуются современной и безопасной для детей техникой, специальным освещением, крупноблочными сборными игровыми элементами и т. п. Повсюду размещаются детские работы: они имеют разные форматы, размеры и выполнены в разных материалах, техниках и стилистиках. По сути – это близкая ребёнку философия убранства детского интерьера, отличная от принятых, нередко формальных требований к общественному учреждению, каким является детский сад. Эта тенденция полнее отражает демократические принципы воспитания детей: им не запрещается играть, экспериментировать, они чувствуют себя хозяевами своего предметного пространства, активно и результативно его осваивающими.

³ Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. «Дошкольное и начальное образование за рубежом». – М.: «Академия», 2001. – С. 58.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.