

УДК 373/.5+37.0+745

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дирксен Л.Г.*ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», Новосибирск,
e-mail: dir_lg@mail.ru*

В статье исследуется развитие эстетической культуры личности на уроках изобразительного искусства методом установки на определенную практическую деятельность, формирование эстетически выразительной предметно-пространственной среды в дизайн деятельности детей. Методы обучения дизайн деятельности в системе школьного образования имеют свои особенности. Прежде всего, урок дизайна предполагает, что учащийся в роли дизайнера – наблюдателя аналитика, психолога, технолога, художника. Дети участвуют в творческом процессе, мысли их направлены на окружающую действительность, видоизменение ее и создание объектов предметного мира в соответствии с потребностями и интересами человека на основе ценностей красоты, пользы и добра. Описывается процесс овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления предметно-пространственной среды.

Ключевые слова: эстетическая культура, воспитание, изобразительное искусство, дизайн, проектирование, технология, ученик, педагогическое руководство, концептуальный проект

AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN THROUGH THE DESIGN OF ACTIVITIES IN THE SCHOOL SYSTEM

Dirxen L.G.*VPO «Novosibirsk State Pedagogical University», Novosibirsk, e-mail: dir_lg@mail.ru*

The article investigates the development of aesthetic culture of a person in the fine arts lessons by setting a certain practice, forming aesthetically expressive object- spatial environment to the design of children's activities. Methods of teaching design activities in the school system have their own particularities. First of all, a design lesson assumes that the student is being in the role of a designer – observer analyst, a psychologist, an engineer and an artist. Children participate in the creative process, their thoughts are focused on their surroundings, its modification and creation of objects of the objective world, in accordance with the needs and interests of a person based on the values of beauty, benefit and kindness. It describes the process of mastering the methods of teaching-research and designing activities, solving creative problems, modeling, design and aesthetic formalization of object- spatial environment.

Keywords: aesthetic culture, education, art, design, designing, technology, student, pedagogical leadership, conceptual design

Педагогическая логика формирования эстетической культуры состоит в том, чтобы показать, как общие законы красоты проявляются в многогранных сферах человеческой деятельности и в искусстве. Отсюда актуальность исследовательской работы в предметной области «Искусство» направленной на актуализацию творческой деятельности детей, заложенную природой, потребности общения с красотой и способности бескорыстного ее переживания и созидания.

Русский ученый, философ, инженер П.А. Флоренский утверждал, что культура органично включает в себя природу и потому «растит и питает» человека [5]. Подобной позиции придерживался Д.С. Лихачев – академик АН СССР. Он рассматривал человека и природу как две различные со-культуры, которые не могут существовать раздельно и взаимно обуславливают бытие друг друга. Каждая

из них – плод исторического развития [3]. Феномен человеческой культуры представляет собой многосоставную, многослойную целостность, проявляющуюся как на уровне культуры человечества, так и на уровне культуры общества и отдельного человека. Педагогика непосредственно и наиболее тесно связана с последним. Формирование человеческой культуры это сложный процесс. Педагогическая наука вычленяет из нее множество составляющих – умственная, эстетическая, нравственная, правовая, физическая, экологическая, экономическая и т.д., рассматривая полифункциональную сложность человеческой культуры преимущественно в аспекте ее всестороннего формирования. Важнейшей стороной педагогической деятельности в предметной области «Искусство» образовательной школы является эстетическое воспитание как целенаправленное формирование

установки на определенный, собственно человеческий уровень практической деятельности. Итоговой целью эстетического воспитания выступает становление эстетической культуры личности.

Среди критериев истинности педагогического знания важное место занимают эстетические мерила. Только красивое в воспитательной деятельности преподавателей и поведении учащихся свидетельствует о социально ценных учебно-воспитательных результатах. «Там, где педагогическая деятельность и отношения не могут выявиться в эстетически ощутимых формах, где отсутствует гармония содержания педагогического процесса, форм и методов организации студенческой жизни, проявляется педагогическое бессилие, свидетельствующее о ложности отношений учащихся и педагогов» [1].

Еще древние мыслители заметили то, что эстетические переживания очень отличаются от переживаний, вызванных повседневными житейскими заботами. Они несут в себе иное, более светлое настроение, как бы «очищенное» от этих забот. Оно выражается в определенных переживаниях (восхищении, отвращении, сочувствии, сострадании, гневе, юморе и т.д.) и существенно отличается от научного познания, которое предполагает теоретическое осмысление жизни. Как известно, существование человека никогда не протекает как изолированный и абстрактный процесс. Будучи вплетено в систему отношений самого разного плана и уровня, оно не только испытывает на себе комплексное воздействие окружающего мира, но и само всё более способно оказывать на мир так или иначе направленное воздействие. Эстетическое воспитание через дизайн деятельность как ценностное отношение к миру определенным образом формирует и настраивает всю систему человеческих отношений, и становится вопросом сохранения и упрочения собственно человеческого статуса. Рассматривая дизайн как вид творческой деятельности по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, исследуя развитие эстетической культуры личности, невольно приходишь к мысли о том, что от характера и качества ценностных отношений к миру зависит и развитие самой человеческой природы, и даже само дальнейшее выживание человека. «Творчеству все можно. Оно ведет за собой человечество. Творчество есть прогресс. Творчество есть овладение новыми *возможностями*. Иначе говоря, в творчестве выражена красота. Ве-

лика свобода мысли явлена в истинном творчестве» [4].

Эстетическое воспитание через дизайн деятельность желательно начинать именно со школьных лет. Ребёнок постигает азы творчества с 1-го класса на уроках «Изобразительное искусство» и «Технология». Научив его распознавать материал и представлять форму в пространстве, познакомив с цветом и пластической обработкой поверхности, можно переходить к собственно творческому процессу дизайна по оригинальной методике, использующей и развивающей особые характеристики личности ребёнка с прицелом на долговременный процесс. В качестве аналога можно привести в пример Японию, где с пятилетнего возраста начинается обучение ремесленным и культурным традициям. Дети постепенно ощущают и воспроизводят национальные особенности формы, цвета, пластики. Происходит сохранение генофонда материальной культуры и последующее его развитие в серьёзных объектах дизайна.

Методы обучения дизайн деятельности в системе школьного образования имеют свои особенности. Прежде всего, урок дизайна предполагает, что учащийся в роли дизайнера – наблюдателя аналитика, психолога, технолога, художника. Дети участвуют в творческом процессе, мысли их направлены на окружающую действительность, видоизменение ее и создание объектов предметного мира в соответствии с потребностями и интересами человека на основе ценностей красоты, пользы и добра. В творческой дизайн деятельности активизируется процесс экологического воспитания: воспитание гражданской ответственности за результаты профессиональной деятельности и ее влияние на природу человека.

Уроки изобразительного искусства в основной школе на экспериментальной площадке отличались применением различного материала, особенно в области дизайна. Так, например, малая пластика, выполняемая из глины или пластилина, служит отличным средством творческого поиска. Пластичность материала, легкость в обработке – те качества, которые делают глину отличным макетным материалом, применяемым на стадии поиска формы в дизайн проектировании. Из глины можно выполнять эскизы будущих более крупных произведений. Макетирование является не только средством получения наиболее полной информации о форме изделия, но и одним из методов проектирования; в процессе макетирования отрабатывается

компоновка объекта, проверяются отдельные объемные параметры, которые нельзя учесть при чисто графическом проектировании, – внешний вид, удобство пользования и пр. Макетирование является значимой проектно-исследовательской частью дизайнерской деятельности. И в зависимости от поставленных задач в макетировании могут применяться те или иные материалы.

Объекты, выполненные из глины, часто несут, не только утилитарную, но и самостоятельную эстетическую ценность. Объемные формы, рельефы, панно из керамики могут, в зависимости от масштаба, служить акцентом в интерьере или создавать характер открытого пространства. Привлекает в работе с керамикой (или цветным пластилином) и возможность многовариантной игры с объемом, с цветом. Возможность, как соподчинения, так и самостоятельной роли формы и цвета. Зачастую форма в работах, выполняя свою утилитарную функцию, служит, прежде всего, основой для живописных нюансов и изобразительной, сюжетной графики. И, наоборот, при построенном на нюансах цветовом решении или при полной монотонности локального цвета, решающая, главенствующая роль отдается форме, фактуре и рельефу. Работа с глиной – это создание объектов искусства, штучных вещей, причем весь технологический процесс – от подготовки материала до завершающего покрытия и сборки – выполняется непосредственно автором. Это возможность в полной мере ощутить радость творчества. Увидеть результат собственного замысла в полной мере таким, как было задумано.

Выделяя эстетическое воспитание в дизайн деятельности как отдельный компонент процесса формирования потребности в красоте труда, мы рассматриваем этот процесс как способ педагогического руководства. Это руководство невозможно без четких позиций самого преподавателя в том, что любое творчество должно иметь основательный фундамент, состоящий из багажа знаний о строении, движении, жизни окружающего нас мира природы. А суть способа педагогического руководства состоит в таком педагогическом воздействии на трудовую деятельность учащихся, в результате которой она могла бы превратиться в объективную эстетическую ценность, стать формой, средством и необходимым условием повышения эффективности обозначенного процесса. Здесь концептуальность будущего проекта является неким вдохновителем к результату, от идеального проекта к конечному продукту лежит путь,

который надо пройти в некоем творческом экстазе. **Поясним, что дизайн-концепция** – основная образная идея будущего объекта, формулировка его смыслового содержания как идейно-тематической основы проектного замысла дизайнера по отношению к конкретным целям и задачам проекта, выражающая художественное проектное суждение дизайнера о явлениях более широкого масштаба, чем конкретный объект. Дизайн-концепция дает возможность создать целостную идеальную модель будущего объекта и описать его качественные и количественные характеристики.

Создавая собирательный концептуальный образ проекта, обычно дизайнер приводит в действие свои знания о целом ряде объектов, наделенных сходными типическими особенностями, реализуя их в конкретном изображении. «Анатомия образа» берет свое начало в «анатомии натуры», претворяемой в искусстве не в протокольном виде, а с отбором самого характерного. Отбирая характерное из действительности, используя реальную основу и в нужной мере отклоняясь от нее, дизайнер строит пластические формы. Концепция же «проектной идеи» – это рассказ, история, легенда, в центре которой находится жизнь конкретных людей, особенности и потребности которой послужили основой для создания данного проекта. Повествование о жизни конкретных людей, которым адресован создаваемый объект, актуализирует широкий спектр гуманитарных знаний, без которых невозможно существование «проектной идеи» – культурологических, исторических, психологических, социологических и др.

Процесс формирования и обсуждения «проектной идеи» требует от обучающихся не только навыков работы с графическим, невербальным материалом, но и вербальным – умения озвучивать свои мысли и обсуждать их с группой детей и учителем. То есть работа над «проектной идеей» требует от учащихся креативного мышления, которое преподаватель должен целенаправленно формировать и развивать. «Восхождение к креативному мышлению это соединение знаний с личными качествами, умение самостоятельно распорядиться своими знаниями, способности видеть вещи в новом и необычном свете и находить уникальные решения проблем. А для этого прежде будущему дизайнеру важно видеть проблемы» [2].

К примеру, рассмотрим концепцию проекта ансамбля среды «Земля цветов», выполненную группой учащихся 6 клас-

са. Ансамбль в дизайне – взаимная художественная и прагматическая согласованность, эстетическая целостность комплекса относительно самостоятельных произведений дизайнерского искусства, образующих разного рода функционально-эстетические сочетания, где они дополняют друг друга и в практическом плане, и в эстетическом отношении. Набор приемов формирования ансамбля в средовом дизайне – это приложение законов пространственной композиции к архитектурным и предметным составляющим средового целого. Тема проекта – разработка среды ботанического комплекса. Воплощение принципа «тотального дизайна». Это разработка дизайна фасада и интерьера, окружающего ландшафта, оборудования, схемы прогулочных маршрутов, рекламной установки.

«Земля цветов» – цветущее пространство. Этот комплекс, по замыслу учащихся, объединяет открытые цветники, водоемы, посадки кустарников и деревьев и крытые оранжереи; центр ансамбля – здание клуба цветоводов (флористов), который может быть как просто местом общения, так и образовательным, научным и оздоровительным центром. Это место, которое никого не оставит равнодушным. Пришедший сможет полюбоваться прекрасным в своем разнообразии миром цветов и растений, купить понравившийся экземпляр, получить консультацию или прослушать лекцию о заинтересовавшем виде, насладиться сеансом ароматерапии, написать пленэрный этюд или устроить фото сессию. Такой комплекс может объединять людей разных возрастов и профессий, служить средством экологического воспитания, эстетической релаксации. Также стоит отметить, что в урбанизированной среде наличие подобных объектов, особенно при грамотном подборе растений, имеющих различные полезные свойства, служит оздоравливающим средой фактором, улучшая экологическую обстановку окружающего пространства.

В основе плана ансамбля лежат образы, олицетворяющие ранимую красоту природы. Плавные линии дорожек и клумб служат созданию цельного образа при взгляде на комплекс сверху, со смотровой площадки. Главная тропинка, ведущая к зданию клуба, – стебель стилизованного цветка. Сам клуб с многоярусной крышей-оранжереей – его сердцевина, расходящиеся от здания клуба теплицы обтекаемых форм – лепестки, а мостики, перекинутые через обрамляющий здание водоем и ведущие к беседкам, – тычинки. Образ цветка гар-

монично сочетается с образом бабочки, составленным из пятен различных по цвету, высоте и форме насаждений, линий дорожек с различным мощением и голубых зеркал водоемов. Отдельно представлен эскиз витража для оформления внутреннего пространства клуба. Многоярусная крыша со смотровой площадкой и растениями в кадках ассоциативно отсылает нас к образу висячих садов Семирамиды. Малые архитектурные формы: скамьи, фонарь, беседка, – проектировались на основе анализа и переработки аналогов, с учетом общей концепции ансамбля. Рекламная установка, служащая приглашением и визитной карточкой ансамбля, может нести определенную функциональную нагрузку и в то же время оказывать активное эстетическое воздействие на зрителя.

Таким образом, идет процесс эстетического воспитания через дизайн деятельность, где важнейшей стороной педагогической деятельности на уроках «Изобразительное искусство», «Технология» является эстетическое воспитание. Дизайн деятельность учащихся приводит их к выводу, что современная ландшафтная архитектура неразрывно связана с проблемой стандарта. Стандарт – это много и одинаково. Человек – это неповторимо. Стандарт окружает нас вещами, лишенными индивидуальности. «Немота» архитектуры распространяется на огромные массивы новой среды человеческого обитания. Сейчас это ощущается всеми. Потребность в гуманизации вновь создаваемого окружения, наполнение его содержанием может быть реализована при помощи вдумчивого анализа архитектурного наследия прошлого, взаимосвязи создаваемых объектов с природой и созидания предметной среды человеком.

Каждый человек хоть раз в жизни, но занимался дизайн деятельностью – например, создание домашнего уюта. В творческой деятельности будущего дизайнера философские, эстетические знания, переплетенные с практическими упражнениями, находят свое воплощение через деятельность, в конечном продукте – дизайн проекте. Дизайн объединяет в одно целое основополагающие инструментариумы сегментов искусства хотя бы потому, что разобщенные приемы художественного творчества имеют субъективную оценку. Это происходит из-за отсутствия критериев красоты: каждому субъекту нравится что-то своё. Понятие прекрасного – понятие необъективное. Дизайн же действует по законам композиции, учитывает законы практической психологии и приносит

утилитарную пользу. Таким образом, результаты изучения предметной области «Искусство» на уроках «Изобразительное искусство», «Технология» формируют эстетическую культуру и отражают:

– опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;

– овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий.

Список литературы

1. Андреев В.И. Педагогика: Учеб. курс для творческого саморазвития. - 2-е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 608 с.
2. Дирксен Л.Г. Актуальные проблемы профессионального образования // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – № 10. – С. 104–107.
3. Лихачев Д.С. Раздумья / Сост. и общая ред. Г.А. Дубровской. – М.: Дет. лит., 1991. – 318 с.
4. Рерих Н.К. О вечном... – М.: Политиздат, 1991. – С. 121.
5. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины / П.В. Алексеев, А.В. Панин. Хрестоматия по философии: Учебное пособие. – М.: ТЕИС, 1996. – С. 246.