

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

ПРИНЯТО

Протокол Малого педагогического
совета отдела техники

№ 3 от «29» 05 2018 года

/М.Ю.Колганов/
Руководитель структурного подразделения

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 1913-04 от «30» 08 2018 года

/М.Р.Катунова/
Генеральный директор

КОМПЛЕКСНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТСКИЙ ДИЗАЙН-ЦЕНТР – 1»
(1 СТУПЕНЬ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС)

Возраст учащихся: 8-12 лет
Срок реализации программы: 3 года

Разработчики:
Таланкин Сергей Анатольевич
Ленцкая Светлана Владиславовна
Корнева Галина Михайловна
Земченко Татьяна Юрьевна
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНО

Протокол Методического совета

№ 9 от «30» 08 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплексная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детский дизайн-центр – 1. (1 ступень: подготовительный курс)» (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) и на основе методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга.

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

Детский дизайн-центр (ДДЦ) 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 40 уникальных образовательных программ), связанных в целостный комплекс и рассчитанных на определенные 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-Петербургской организации Союза дизайнеров, Художественно-промышленной Академии, Института усовершенствования учителей. В 2004 году Комплексная образовательная программа «Детский дизайн-центр» стала победителем VI Городского и лауреатом VI Всероссийского конкурсов авторских образовательных программ дополнительного образования детей. Программа завоевала Гран-При на Пятой Петербургской биеннале дизайна «Модуль 2005», Золотой диплом в номинации «Дизайн-педагогика» на «Модуль 2009» и серебряные дипломы на «Модуль 2001», «Модуль 2007», «Модуль 2011» и «Модуль 2017». 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.

Актуальность и новизна 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 предъявлению 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:

- СПб Государственная художественно-промышленная академия им.А.Л.Штиглица: кафедры информационного, программного, промышленного и средового дизайна;
- СПб Государственный политехнический университет: кафедра инженерной графики и дизайна;
- СПб Государственный университет технологии дизайна:
 - Институт дизайна и искусств;
 - Институт графического дизайна (кафедры графического дизайна и дизайна в рекламе);
 - Институт дизайна пространственной среды;
 - Северо-Западный институт печати.
- СПб Государственный университет культуры: факультет информационных технологий;
- СПб Государственный университет: факультет филологии и искусств, кафедра дизайна;
- СПб ГБПОУ «Петровский колледж»;
- Новгородский Государственный университет: Политехнический колледж и т.д.

90% 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.

Направленность программы: художественная.

Уровень освоения: общекультурный.

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 (комплексная образовательная программа «Детский дизайн-центр – 1. (1 ступень: подготовительный курс)»).

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 этого этапа характерна динамика развития творческой мотивации и психологического комфорта. Система развивающих технологий способствует приобретению необходимых навыков при работе с различными материалами и инструментами.

При освоении этого 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.

В целом, изменения на этом этапе обучения имеют качественный характер.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В группы первого года обучения подготовительного курса Детского дизайн-центра (комплексная образовательная программа «Детский дизайн-центр – 1. (1 степень: подготовительный курс)») принимаются дети, обладающие творческими способностями, имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования и имеющие портфолио (творческие работы, собранные в папку или оформленные в альбом). Приём осуществляется на конкурсной основе – решение выносится по результатам просмотра портфолио, собеседования и творческого тестирования.

Группы формируются согласно технологическому регламенту.

Учащиеся, освоившие программы подготовительного курса (комплексная образовательная программа «Детский дизайн-центр – 1. (1 степень: подготовительный курс)»), могут завершить обучение в Дизайн-центре с получением сертификата или перейти на следующий этап обучения (комплексная образовательная программа «Детский дизайн-центр – 2. (2 степень: основной курс)») с зачислением на льготных основаниях.

Условия приёма учащихся в Детский дизайн-центр:

Основной набор осуществляется в группы первого года обучения подготовительного курса. После прохождения подготовительного и/или основного курса обучения учащиеся могут завершить обучение в Детском дизайн-центре или перейти на следующий этап обучения. Набор в группы первого года обучения основного и специализированного курсов производится преимущественно из состава учащихся, освоивших программы (соответственно) подготовительного и основного курсов или одну или несколько дополнительных адаптационных программ. Возможен ограниченный набор детей, ранее в Дизайн-центре не занимавшихся, но имеющих хороший уровень творческих работ и мотивацию к обучению в центре.

Приём учащихся осуществляется ежегодно следующим образом:

1. Набор детей на первый год обучения подготовительного курса в количестве 2 групп по 15 человек (2 класс).
2. Набор детей на первый год обучения основного и специализированного курсов, если группы запланированы в конкретном учебном году.
3. Добор в группы подготовительного, основного и специализированного курсов (в зависимости от возраста поступающего) на освобождающиеся места. В случае отсутствия свободных мест в группах на момент начала учебного года претенденты записываются в листы ожидания.
4. Набор в дополнительные платные группы, если они запланированы в конкретном учебном году.

Отбор претендентов во всех случаях производится в несколько этапов:

1. Просмотр домашних работ
Условие прохождения этого этапа – представление достаточного количества работ (они могут быть выполнены ребёнком в разном возрасте, в различных техниках и материалах), демонстрирующих его способности в области рисования, конструирования, графики или живописи и т.п., его интерес и любовь к этим занятиям.
2. Тестирование: исполнение творческой работы на заданную тему
Тест представляет собой достаточно простое графическое задание, исполняемое наиболее знакомыми ребёнку графическими материалами (фломастерами или цветными карандашами) на белой или цветной бумаге небольшого формата (не более А4) в течение 1-2 часов. Исполнение задания проходит в спокойной доброжелательной творческой атмосфере.

3. Анализ работ и отбор учащихся

Отбор осуществляется членами приёмной комиссии на основе совместного просмотра, сопоставления и анализа тестовых и домашних работ кандидатов на поступление. Такой подход позволяет более целостно оценить способности и возможности поступающих: домашние работы характеризуют целеустремленность, степень заинтересованности ребёнка, тестовые – его способность концентрировать свое внимание и давать адекватный ответ на поставленную задачу.

Способы и критерии оценки творческих работ:

- Соответствие выполненного задания поставленной цели (для тестового задания).
- Творческая активность, новизна и оригинальность решений.
- Выразительность и эстетические качества работ.
- Продуктивность работы (количество домашних работ).
- Качество исполнения работ.
- Способность довести работу до конца, целеустремлённость.
- Трудлюбие, усердие, желание работать.

Особенности организации образовательного процесса:

Структура занятий по заданиям образовательных программ включает теорию и практику, коллективные задания, предусмотренные учебными планами программ, коллективные межпредметные проекты, подготовку к выставкам и мастер-классам, обеспечение праздничных мероприятий.

Исходя из целей и задач образовательных программ, занятия строятся следующим образом:

- в начале каждого раздела дается краткая вводная лекция, раскрывающая тематику;
- основные темы сопровождаются просмотром иллюстративного материала, компьютерных презентаций из состава методического комплекса Дизайн-центра, тематической информации в сети интернет, что помогает расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- предлагаются и подробно разбираются различные технологические приёмы работы с необходимыми для выполнения каждого конкретного задания материалами;
- проделанные пропедевтические упражнения закрепляются в самостоятельной работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения;
- периодически выполняются коллективные проекты большого формата, в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные способности учащихся, их способность работать в группе над общим проектом.

Содержание заданий может быть скорректировано в связи с участием в различных мероприятиях, выставках и т.п. В программы могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки или конкурса, а также при работе над межпредметными проектами.

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть скорректированы в ходе экспериментально-поисковой работы. При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей).

В процессе реализации программ используются современные педагогические образовательные технологии: «игровая», «проектная», «развивающего обучения», «портфолио».

Индивидуальные выставки учащихся, участие в ежегодных отчётных выставках коллектива, в городских, всероссийских, международных творческих выставках, конкурсах и фестивалях способствуют развитию гармоничной созидательной и творческой личности, формированию профессионального дизайнерского мышления воспитанников Детского дизайн-центра.

Три образовательных программы первого года обучения основного курса «Знаки творчества», «Знаки космоса» и «Образы Санкт-Петербурга» являются взаимозаменяемыми, имеют схожие цели и задачи и нацелены на развитие одинаковых навыков в процессе их освоения учащимися. Выбор программы осуществляется в зависимости от интересов педагога, уровня учебной группы, а также может быть связан с тематикой запланированных на данный учебный год выставок и межпредметных проектов.

Формы занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстраций, книг и презентаций по теме;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных межпредметных проектах, в том числе, при подготовке к различным выставкам и мастер-классам; обеспечение праздничных мероприятий.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра в помещениях Центра и отдела техники.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Индивидуальные выставки учащихся в помещениях Детского дизайн-центра.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определенных задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Планируемые результаты:

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.

Метапредметные:

- Разовьётся индивидуальность и творческие способности учащихся, воображение и фантазия, способность к реализации своих идей в практической деятельности.
- Разовьётся технологическое мышление учащихся через проектно-практическую работу с различными материалами.
- В ребёнке сформируется потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации, мотивация к творчеству, стремление к усовершенствованию окружающего мира.

Личностные:

- Повысится общая культура учащихся, их эрудиция и эстетическая восприимчивость.
- Воспитается творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие, повысится интерес к творчеству и к профессиям дизайнера, графика, архитектора.
- Воспитается социально-адаптированная толерантная личность, способная к сотрудничеству и работе в коллективе.

Формы подведения итогов:

Основной формой подведения итогов по всем образовательным программам Детского дизайн-центра, являются «обходы» – совместные коллективные просмотры учебных работ педагогами, осуществляемые два раза в год – в середине и в конце учебного года. В процессе обходов оценивается уровень и всей учебной группы, и каждого конкретного ученика (смотри критерии оценки результативности ниже) – как по отдельным дисциплинам (образовательным программам), так и в комплексе – по всем программам текущего учебного года или же по итогам курса (всей комплексной образовательной программы). Лучшие работы отбираются для участия в Ежегодных отчётных выставках Детского дизайн-центра и Городских выставках-конкурсах дизайн-студий, организуемых коллективом. Достижения учащихся поощряются дипломами различных степеней и грамотами.

Отобранные работы включаются в методический фонд Детского дизайн-центра, объединяются в каталоги – в электронной и печатной версиях, на их основе создаются презентации и имиджевая печатная продукция центра – буклеты, плакаты, календари и т.п.. В дальнейшем работы используются для создания методических публикаций в специализированных периодических изданиях по дизайну и педагогике, а также экспонируются и принимают участие в выставках и конкурсах различных уровней – международных, всероссийских, городских, в том числе, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества. Результаты участия (призовые места, дипломы, грамоты, в случае их получения) будут свидетельствовать о реальном уровне работ и дадут возможность оценить достижения учащихся и самого педагога со стороны – с точки зрения профессионалов в области дизайна и дизайн-педагогике.

Способы и критерии оценки результативности:

Результативность учащихся оценивается по следующим критериям:

- Соответствие выполненного задания поставленной цели.
- Творческая активность, новизна и оригинальность решений.
- Выразительность и эстетические качества работы.
- Продуктивность работы (наличие большого количества работ).
- Качество исполнения работ.
- Способность довести работу до конца, целеустремлённость.
- Трудолюбие, усердие, желание работать.
- Способность к творческому взаимодействию с другими учащимися и с педагогом (способность работать в коллективе над общим проектом, «обучаемость»).

Оценка результативности осуществляется:

- непосредственно на занятиях в течение учебного года;
- в процессе совместных просмотров учащимися группы со своим педагогом работ по итогам темы;
- в процессе «обходов» – коллективных просмотров педагогами Дизайн-центра работ группы, осуществляемых в конце четверти, полугодия и учебного года с анализом и оценкой успехов каждого конкретного ученика по каждой образовательной программе и в целом – по всем программам, изучаемым в текущем учебном году;
- в процессе просмотра и отбора лучших работ для отчётных и тематических выставок, организуемых Детским дизайн-центром, а также городских, всероссийских, международных выставок и конкурсов;
- по активности и результатам участия в коллективных мероприятиях Дизайн-центра, таких как мастер-классы, конкурсы, выставочные и межпредметные проекты и т.п.
- по результатам участия в выставках и конкурсах различного уровня (городских, всероссийских, международных), по полученным дипломам и призовым местам.

Фиксация оценки результативности:

Производится два раза в год по каждой из образовательных программ, изучаемых в текущем учебном году – в конце первого полугодия и по итогам всего учебного года – с занесением результатов в специально разработанные отчётные ведомости в соответствии с перечисленными выше критериями оценки результативности, также фиксируется участие в выставках и включение работ учащегося в методфонд и электронный архив лучших детских работ Дизайн-центра.

Достижения учащихся отмечаются и поощряются демонстрацией их работ на выставках и конкурсах различного уровня (международных, всероссийских, городских, дворцовских). В их числе:

- Ежегодные отчётные выставки Детского дизайн-центра;
- Городские выставки-конкурсы дизайн-студий и «Новый Год»;
- выставки детского творчества различного уровня;
- специализированные дизайнерские выставки международного, всероссийского и городского уровней.

Уровень работ учащихся может быть подтверждён дипломами и грамотами этих выставок.

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Комплексная образовательная программа
«Детский дизайн-центр – 1. (1 степень: подготовительный курс)»

1 год: «Азбука дизайна»

2 год: «Геометрия и образ»

3 год: «Природные формы»

«Бумажная пластика»

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Комплексная образовательная программа
«Детский дизайн-центр – 1. (1 степень: подготовительный курс)»

№	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	Год обучения		
		1-й	2-й	3-й
1	Азбука дизайна	72		
2	Геометрия и образ		72	
3	Природные формы			108
4	Бумажная пластика			108
КОЛ-ВО ЧАСОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД:		72	72	216

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЕТСКОГО ДИЗАЙН-ЦЕНТРА

За годы работы в Детском дизайн-центре накоплен богатый опыт и огромное количество методических материалов. Методический комплекс Дизайн-центра включает в себя следующие элементы:

1. Фонд лучших детских работ по всем программам (с 1987 года), используемых в качестве наглядных пособий для демонстрации качества исполнения и разнообразия решений. Фонд содержит систематизированные по программам и отдельным заданиям:
 - оригиналы (более 2 000 изображений);
 - фотоархив (более 3 000 фотографий, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив ксероксных копий (более 7 000 листов, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив отсканированных работ по всем программам и отдельным заданиям (более 10 000 файлов);
 - каталоги детских работ в электронном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 18 000 композиций и знаков);
 - каталоги детских работ в отпечатанном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 4 000 страниц рассортированных по программам и оформленных в папки).
2. Электронное учебно-методическое CD-пособие по комплексной образовательной программе Детского дизайн-центра, в состав которого входит серия из 20 CD-дисков, содержащих мультимедийные презентации по отдельным программам из состава Комплексной образовательной программы Детского дизайн-центра и снабжённых иллюстрированными информационными буклетами.
3. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров).
4. Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам.
5. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.
6. Методические разработки заданий каждой программы.
7. Методические пособия для исполнения отдельных заданий.
8. Наглядные пособия для демонстрации на занятиях.
9. Методические публикации по системе и принципам образовательного процесса Детского дизайн-центра, а также по отдельным заданиям образовательных программ, входящих в его Комплексную образовательную программу и проектам:
 - журнал «Ракурс» №24 (СПб ГДТЮ);
 - публикации в журналах «Про100 дизайн»;
 - публикации в журналах «Введенская сторона»;
 - публикации в сборниках методических материалов СПб ГДТЮ «РОСТ»;
 - публикации в каталогах профессиональных дизайнерских выставок «Знак», «Шрифт», «Модуль».
10. Альбомы из юбилейной серии Детского дизайн-центра «Выпускники», «Педагоги: сегодня».
11. Комплекс педагогических технологий и методик преподавания, отработанных за годы существования Детского дизайн-центра и постоянно совершенствующихся.
12. Комплекс технологических приёмов (операций и последовательностей действий при работе с материалами, инструментами техническими и программными средствами), которые даются учащимся для ускорения процесса работы, облегчения понимания и исполнения определённых задач. Комплекс совершенствуется с появлением новых технологий в области дизайна, графики, компьютерной техники и цифровых технологий.

**ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО ДИЗАЙН-ЦЕНТРА
НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОМПЛЕКСНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1, 2 И 3 СТУПЕНИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КУРСОВ)**

Педагогами Детского дизайн-центра разработан ряд программ, не входящих в состав комплексных образовательных программ Детского дизайн-центра (подготовительного, основного и специализированного курсов), но тесно с ними взаимосвязанных.

Адаптационные программы (11-17 лет)

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Графические трансформации», «Введение в композицию» и «Компьютерные и цифровые технологии в графическом дизайне» предназначены для адаптации учащихся, желающих поступить на первый год обучения основного и специализированного курсов или освобождающиеся места в группах пятого-девятого годов обучения. Программы развивают необходимые умения и навыки, восполняют недостающие ребёнку знания, необходимые для дальнейшего освоения комплекса дисциплин основного и специализированного курсов Детского дизайн-центра, что обеспечивает их комфортное и плавное включение в общий учебный процесс. Программы предполагают возможность обучения в одной группе учащихся разных возрастов; учащиеся, освоившие одну или несколько адаптационных программ, в дальнейшем могут поступить в группы основного состава, соответствующие их возрасту. Адаптационные программы реализуются на платной основе.

Дополнительные курсы (15-18 лет)

Данные программы предоставляют дополнительные возможности учащимся разных годов обучения подготовительного, основного и специализированного курсов Детского дизайн-центра, а также желающим продолжить обучение в коллективе после освоения специализированного курса.

Программа «История искусств» предназначена для учащихся подготовительного курса, может быть использована для дополнительно набираемых групп первого года обучения основного и специализированного курсов, а также смешанных групп, составленных из учащихся различных годов обучения подготовительного и основного курсов обучения.

Программы «Графический рисунок природных форм» и «Графический рисунок архитектурных форм» предназначены для проведения летней практики на пленере в черте города или в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».

Программы «Проектная графика» и «Детское издательство» предназначены для учащихся, завершивших обучение на специализированном курсе и желающих продолжить обучение в Детском дизайн-центре, углубить свои знания в областях графического дизайна, издательских технологий, архитектуры и промышленного дизайна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВОПРОСАМ ДИЗАЙНА, АРХИТЕКТУРЫ, ИСКУССТВА ДЛЯ ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ:

1. **d.i.a. Премия инновационного дизайна.** Сборник на основе выставки-конкурса инновационного дизайна. – СПб, 2005.
2. **Designing the 21st Century.** Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
3. **Russel Beverly.** Architecture and Design 1970-1990. New Ideas In America. – Harry N.Abrams, Inc., Publishers, New York? 1995. – ISBN: 0-8109-1890-0.
4. **Арнхейм Рудольф.** Искусство и визуальное восприятие. – М., 1977.
5. **Арнхейм Рудольф.** Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.
6. **Аронов Д.** Дизайн вашей квартиры. – М., 1993.
7. **Архитектурная композиция.** – М., 1970.
8. **Великая утопия.** Русский и советский авангард 1915-1932. – М, 1993.
9. **Волкотруб И.Т.** Основы комбинаторики в художественном конструировании. – Киев, 1986.
10. **Воронов Н.В.** Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В двух томах. – М.: Союз дизайнеров России, 2001. – 424 с.: ил. – ISBN: 5-901512-05-7.
11. **Восприятие пространства и времени.** – Л.: Наука, 1969.
12. **Восприятие.** – М.: Наука, 1974.
13. **Герчук Ю.Я.** Что такое орнамент? – М., 1998.
14. **Гизе М.Э.** Очерки истории художественного конструирования в России XVIII – начала XX вв. Под редакцией В.Р.Аронова. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2008. – 640 с.: илл.
15. **Гильде В.** Зеркальный мир. – М.: Мир, 1982.
16. **Гинзбург М.Я.** Ритм в архитектуре. – М., 1923.
17. **Грановская Р.М., Березная И.Я., Григорьева А.Н.** Восприятие и признаки формы. – М., 1981.
18. **Дизайн.** Иллюстрированный словарь-справочник. Под общей ред. Г.Б.Минервина и В.Т.Шимко. Московский Архитектурный Институт / Государственная Академия, кафедра «Дизайн Архитектурной среды». – М.: Архитектура-С, 2004. – 288 с.: ил. – ISBN: 5-9647-0021-7.
19. **Зинченко В.П.** Теоретические проблемы психологии восприятия. В кн: «Инженерная психология». – М., 1964.
20. **Иванов В.В.** Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. – М., 1978.
21. **Итген И.** Искусство цвета. – М., 2000.
22. **Кандинский В.В.** 1866-1944. Каталог выставки. – Л., 1989.
23. **Клее Пауль.** Педагогические эскизы. / Пер. с нем. – М.: Д.Аронов, 2005. – 71 с.: ил. – ISBN: 5-94056-011-3.
24. **Композиция в современной архитектуре.** – М., 1973.
25. **Коник М.А.** Архив одной мастерской. Снежинские опыты. – М.: Индекс дизайн & Пабблишинг, 2003. – 324 с.: ил. – 212. – ISBN: 5-236-00801-8 (ЗАО «Премьера»), ISBN: 5-271-00903-3 (ООО «Издательство Астрель»), ISBN: 5-17-001264-0 (ООО «Издательство АСТ»).
26. **Коськов М.А.** Предметный мир культуры. – СПб: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2004. – 344 с.
27. **Кох Вольфрид.** Энциклопедия архитектурных стилей. Классический труд по европейскому зодчеству от античности до современности. / Пер. с нем. – М.: БММ АО, 2005. – 532 с.: ил. – ISBN: 5-88353-214-4 (Россия), ISBN: 3-577-10480-5 (Германия).

28. **Лисицкий Л.М.** 1890-1941. Каталог выставки. – М., 1990.
29. **Мастерство композиции.** Пространство. Пластика. Ансамбль. – М., 1983.
30. **Медведев В.Ю.** Основные факторы эволюции дизайна. Учебное пособие. – СПб.: ШиК, 2007. – 218 с. – ISBN: 5-7937-0182-6.
31. **Михайлов С.М.** История дизайна. Учебник для вузов. В двух томах. – 2-е изд., исправл. и дополн. – М.: Союз дизайнеров России, 2004. – 280 с.: ил. – ISBN: 5-901512-08-1, 5-901512-09-X.
32. **Михайлов С.М., Кулеева Л.М.** Основы дизайна. Учебник для вузов. Под ред. С.М.Михайлова. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Союз дизайнеров России, 2002. – 240 с.: ил. – ISBN: 5-901512-06-5.
33. **Михайлов С.М., Михайлова А.С.** История дизайна. Краткий курс: Учебник для вузов. – М.: Союз дизайнеров России, 2004. – 289 с.: ил.
34. **Назаров Ю.В.** Постсоветский дизайн (1987-2000). Проблемы, тенденции, перспективы, региональные особенности. – М.: Союз дизайнеров России, 2002.- 416 с., ил.
35. **Основные термины дизайна.** Краткий справочник-словарь. – М.,ВНИИТЭ, 1988.
36. **Петрович Д.** Теоретики пропорций. – М., 1979.
37. **Проблемы дизайна.** Сборник статей. НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств. / Под. ред. В.Л.Глазычева. – М.: Союз дизайнеров России, 2003. – 256 с.: ил. – ISBN: 5-901512-10-3.
38. **Проблемы образного мышления и дизайн.** – М., 1978.
39. **Пфайффер Брюс Брукс.** Райт. / Пер. с нем. – М.: Арт-родник, 2006. – 96 с.: ил. – ISBN: 5-9561-0196-2. (Оригинальное издание: GmbH, TASCHE, 2006).
40. **Розенсон И.А.** Основы теории дизайна. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2007. – 219 с.: ил.
41. **Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б.** Василий Кандинский. – М., 1994.
42. **Сарабьянов Д.В., Шатских А.** Казимир Малевич. Живопись, теория. – М., 1993.
43. **Смолина Н.И.** Традиции симметрии в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1990.
44. **Тарасов О.Л.** Этот удивительно симметричный мир. – М., 1982.
45. **Теории, школы, концепции.** Художественный образ и структура. – М., 1975.
46. **Тростников В.Н.** Человек и информация. – М., 1970.
47. **Тюхтин В.С.** О природе образа. – М., 1963.
48. **Уваров Л.В.** Образ,символ,знак. – Минск, 1967.
49. **Урманцев Ю.А.** Симметрия природы и природа симметрии. – М., 1974.
50. **Хан-Магомедов С.О.** Архитектура советского авангарда. В 2 кн.: Кн. 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения. – М.: Стройиздат, 1996. – 709 с.: ил. – ISBN: 5-274-02045-3.
51. **Хрестоматия по дизайну.** – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 с., ил.
52. **Черневич Е.В.** Педагогические принципы Армина Хофманна. В сборнике «Художественно-конструкторское образование» ВНИИТЭ №4, 1973.
53. **Шубников А.В., Копчик В.А.** Симметрия в науке и искусстве. – М., 1972.
54. **Претте М.К., Де Джорджис А.** Как понимать искусство: Живопись. Скульптура. Архитектура. История, эпохи и стили. / Пер. с итал. – М.: Интербук-бизнес, 2002. – 432 с.: ил. – ISBN: 5-89164-096-1 (Россия), ISBN: 88-09-01383-2 (Италия).
55. **Якуничев Н.** Предметная форма как зеркало эволюции. – СПб.: НИКА, 2007. – 150 с. – ISBN: 5-901549-08-2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ ДЛЯ ПЕДАГОГА:

1. Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. – Л., 1991.
2. Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1972.
3. Арнхейм Рудольф. Новые очерки по психологии искусства. – М., 1994.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991
5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988.
6. Грановская Р.М., Березная И.Я., Григорьева А.Н. Восприятие и признаки формы. – М., 1981.
7. Де Боно Эдвард. Латеральное мышление. – СПб, 1997.
8. Демакова И.Д. Гуманизация пространства детства: теория и практика. – (Серия «Библиотека Федеральной программы развития образования»). – М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003. – 256 с.
9. Керлот Х.Э. Словарь символов. – М., 1994.
10. Коломинский Я.Л. Человек: психология. – М., 1986.
11. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.
12. Кузин В.С. Психология. Учебник для художественных училищ. – М., 1982.
13. Леви В. Искусство быть собой. – М., 1977.
14. Леви В. Нестандартный ребенок. – М., 1992.
15. Лисицын Ю.П., Жилиева Е.П. Искусство и здоровье. – М., 1974.
16. Лютова Е.К., Моница Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб., 2000.
17. Люшер Макс. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. – Воронеж, 1993.
18. Менегетти Антонио. Введение в онтопсихологию. – Пермь, 1993.
19. Менегетти Антонио. Образ и бессознательное. – М., 2000.
20. Менегетти Антонио. Система и личность. – М., 1996.
21. Менегетти Антонио. Словарь образов. Практическое руководство по имагогике. – Л., 1991.
22. **Одарённость: рабочая концепция.** Материалы I Международной конференции (1-3 октября 2000 г.) Под ред. Д.Б.Богоявленской. Библиотека «Одарённые дети». – М.: 2002.
23. **Одаренные дети.** / Пер. с англ. Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слущкого. – М., 1991.
24. **Острые проблемы воспитания: поиски решения.** – (Серия «Библиотека Федеральной программы развития образования»). – М.: Изд. дом «Новый учебник», 2003. – 240 с.
25. **Психология индивидуальных различий.** Тексты. Под. ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – М., 1982.
26. **Психология процессов художественного творчества.** Сборник. – Л.: «Наука», 1980.
27. Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. – М., 1985.
28. **Современная зарубежная социальная психология.** Тексты. – М., 1984.
29. Тресиддер Дж. Словарь символов. – М., 1999.
30. **Универсальные тесты профессора Айзенка.** – СПб., 1995.
31. **Фохт-Бабушкин Ю.У.** Искусство и духовный мир человека. (Об особенностях воздействия искусства на личность). – М., 1982.
32. **Художественно-конструкторское образование.** Вып.1-4 Сборники ВНИИТЭ.
33. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.
34. Эриксон Эрик Э. Детство и общество. – СПб., 2000.
35. Юнг К., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. – REFL-book, 1996.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:

В данный краткий перечень включены наиболее интересные профессиональные электронные ресурсы на русском языке, посвященные вопросам промышленного и графического дизайна – авторские страницы, электронные журналы, информационные сайты и порталы, полезные ссылки on-line.

a3d.ru

витрина брэндов и технологий, дизайн – систематический информационный ресурс, новости.

сайт <http://www.a3d.ru>

ADCR

профессиональное сообщество рекламистов и дизайнеров.

сайт <http://www.adcrussia.ru>

architektonika

on-line архитектурное обозрение

сайт <http://architektonika.ru>

Глазычев.Ру

сайт известного эксперта в области архитектуры и дизайна проф. МАРХИ В.Л.Глазычева.

сайт <http://www.glazychev.ru>

Дизайн для профессионалов

«Простой и понятный сайт о дизайне. Полезен как профессионалам, так и новичкам дизайнерского искусства».

сайт <http://www.profydesign.ru>

Дизайн – как стиль жизни

Информационный портал по дизайну.

сайт <http://www.rosdesign.com>

deforum

информационный дизайнерский портал.

сайт <http://www.deforum.ru>

Designet.ru

большой проект, посвященный промышленному дизайну, и не только. Портфолио дизайнеров, информация о дизайнерском образовании и работе за рубежом, обзор московских магазинов, где встречается дизайнерская литература, полезные и интересные ссылки.

сайт <http://www.designet.ru> старая версия <http://www.old.designet.ru>

Д.Журнал

онлайн-ресурс, посвященный дизайну во всех его проявлениях – от оформления новогодних открыток до строительства небоскрёбов и мостов.

сайт <http://www.djournal.com.ua>

IDI.ru

Новости промышленного дизайна (Industrial Design Information).

сайт <http://www.idi.ru>

Интерни,

блог журнала INTERNI, новости дизайна и архитектуры со всего мира.

сайт <http://www.internirussia.ru>

КАК

информационный портал (и печатный журнал) по дизайну.

сайт <http://kak.ru>

cardesign

сообщество автомобильных дизайнеров.

сайт <http://www.cardesign.ru>

krilinks

обновляемый каталог полезных ссылок по дизайну.

сайт <http://www.krilinks.ru>

Международная академия брэнда

информационный проект, посвященный брендингу.

сайт <http://bestbrand.ru/rus/main.htm>

Moloko+

pdf-журнал о графике, фотографии и музыке, интересные работы современных творцов и интервью с некоторыми из них.

сайт <http://www.molokoplus-mag.com>

New Porker

электронный журнал посвященный вопросам дизайна в формате PDF на русском и английском языках.

сайт <http://newporker.ru>

Novate.Ru

интернет-сообщество дизайнеров (дизайн интерьера и архитектура, графический и компьютерный дизайн, дизайн одежды, промышленный дизайн и др.).

сайт <http://www.novate.ru>

People of Design

содержательный блог о дизайне.

сайт <http://peopleofdesign.ru>

ProtoART.ru

архитектура, дизайн, строительство – информационно-аналитический портал.

сайт <http://protoart.ru>

re:vision

интересный и содержательный проект, посвященный новостям альтернативного дизайна (графическому и рекламному дизайну, брендингу и креативу и др.).

сайт <http://www.revision.ru>

rudesign.ru

Виктор Литвинов – все о дизайне и дизайнерах, информационные проекты и др.

сайт <http://www.rudesign.ru>

rudesigneast.ru

промышленный дизайн в восточной Европе и СНГ, электронный навигатор интерьерных ресурсов.

сайт <http://ru.designeast.eu>

Союз дизайнеров России

официальный сайт союза дизайнеров России.

сайт <http://www.sdrussia.ru>

Среда обитания

развитый информационный ресурс по промышленному дизайну, особенно полезный для начинающих и студентов.

сайт <http://www.sreda.boom.ru>

stroganovka.ru

большой информационный художественный проект.

сайт <http://www.stroganovka.ru>

top-design.su

информационный проект алтайского союза дизайнеров.

сайт <http://top-design.su/main>

hi-design.ru

информационный проект клуба «Высокий дизайн» посвященный преимущественно вопросам моды.

сайт <http://www.hi-design.ru/000/01brands.htm>

Форма

«архитектура и дизайн для тех, кто понимает».

сайт <http://www.forma.spb.ru>