

Лыкова Ирина Александровна
Irina Lykova

доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, профессор кафедры начального и дошкольного образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, г. Москва
D. of Ed., professor of primary and pre-school education of the Academy of Training and Retraining of Education, Senior Research Fellow of the Federal State Research Institution "Institute of Art Education" of the Russian Academy of Education, Moscow

ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЕТСКОГО САДА (ПРОЕКТИРУЕМ ПРОГРАММУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ)

Design in the educational space of a kindergarten (design of an artistic development program)

Ключевые слова: дизайн, дизайн-деятельность, детское творчество, конструирование, конструктивное искусство, культура, принцип культуросообразности, развивающая предметно-пространственная среда, художественный труд, художественно-эстетическое развитие.

Keywords: design, design activities, children's art, design, design art, culture, the principle of cultural conformity, developing object-spatial environment, art work, artistic and aesthetic development.

Аннотация. В статье раскрыта сущность и специфика дизайна как современного искусства. Обосновано значение и место дизайн-деятельности в дошкольном образовании. Предложена педагогическая модель приобщения детей к дизайну. Сформулированы целевые ориентиры и задачи. Обозначен ведущий принцип проектирования содержания дизайн-деятельности в образовательной программе детского сада. Приведены примеры дизайн-проектов (арт-салонов) по материалам парциальной программы автора.

Abstract. The article reveals the essence and specificity of design as a modern art. The value and location of design activities in early childhood education is shown. Pedagogical model of introducing children to the design is proposed. Targets and objectives are formulated. The fundamental principle of designing the content design activities in the educational program of the kindergarten is indicated. The connection between children's design and developmental design object-spatial environment is shown. There are given the examples of design projects (art salon) based on the author's educational program.

Дизайн – взгляд из будущего: обоснование актуальности и постановка проблемы. Дизайн по праву называют современным и всепроникающим искусством (Р. Арнхейм, Г.Е. Гуров, Н.М. Конышева, Е.В. Ладыгин, Г.Н.

Пантелеев, А.С. Питерских, Л.Г. Савенкова, Е.В. Ткаченко и др.). Сегодня уже нет области реальной жизни, которой бы не коснулись смелая фантазия, креативное мышление и умелые руки дизайнера. Здания, мосты, транспорт, интерьер, одежда, обувь, книги, журналы, сувениры, магазины и их витрины уже давно и бесспорно не могут обойтись без участия профессионального дизайнера. Нон-дизайн еще более расширил границы своего влияния. Ему подвластны имидж политика, торговая марка, бренд фирмы, логотип проекта... В уже обозримом будущем любая сфера бытия и каждая вторая профессия будут связаны хотя бы с элементами дизайна.

Но есть и обратная сторона медали. Современный дизайн все активнее начинает управлять людьми силой своего воздействия на их эмоции и поступки, побуждает делать выбор, влияет на формирование мышления и мировоззрения. Если человек не имеет твердой позиции и нравственных ориентиров, не уверен в своих помыслах и оценках, неустойчив в интересах и убеждениях, он легко примет дизайн-сигналы как руководство к «слепому» действию: куда смотреть, что приобретать, кому доверять, за кем идти, каким быть, как строить свою жизнь и отношения с окружающим миром.

Вот почему так важно и ценно, чтобы деятельности дизайна было отведено значимое место в содержании современного образования на всех его уровнях, начиная с дошкольного.

Что такое дизайн: история, сущность, специфика, классификация. Дизайн — это особый вид созидательной творческой деятельности человека, направленной на организацию предметно-пространственного мира по законам целесообразной красоты. При этом под целесообразностью подразумевается не только функциональность, точное соответствие изделия своему назначению, но и целосообразность как гармоничное единство формы, содержания, функции и места дизайн-предмета в пространстве.

Термин «дизайн» в переводе с английского (*design*) обозначает вид творческой проектной деятельности человека, направленной на совершенствование окружающего предметного мира (второй природы). В данной интерпретации дизайн включает создание промышленных изделий и рациональное формирование целостной предметно-пространственной среды. В переводе с итальянского (*disegno*) слово «дизайн» понимается многоаспектно: цель, замысел, план, намерение, модель, композиция, эскиз, набросок, рисунок, чертеж, узор, шаблон и даже схема, лежащая в основе изделия (конструкции). Другими словами, дизайн связан с разработкой идеи.

Разнообразие трактовок термина «дизайн» свидетельствует об уникальности культуры каждой страны и показывает варианты отношения к этому виду прикладного искусства. И все же в 1959 г. в качестве международного обозначения слова «дизайн» был принят термин «*industrial design*» — «*индустриальный дизайн*». Томас Мальдонадо (*Tomás Maldonado*) предложил следующее определение дизайна, которое было утверждено в 1969 г. на Конгрессе ИКСИД (*ICSID*) — Международного совета организаций промышленного дизайна (*International Council of Societies of Industrial Design*): «Дизайн — это творческая

деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством».

В начале XX в. сформировался основной принцип дизайна — *функционализм*, суть которого заключается в том, что это «не простое подчинение предмета своему утилитарному назначению, но и способность одной системы элементов переходить в другие, становиться частью других систем или заменять их... Понятие красоты не отброшено, оно наполнилось новым значением: чем богаче в функциональном отношении предметы, тем больше возможностей и вариантов таят системы их элементов и тем они красивее» (Анри де Моран (Henry de Morant) [8, 473]).

В настоящее время дизайн-продукцию классифицируют на *инженерно-техническую* (приборы, станки, машины, бытовая техника); *архитектурно-художественную* (здания, сооружения, интерьер); *ландшафтную* (сады, парки, акватории); *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-тренажеры); *информационную* (СМИ, теле-, видео-, анимация) и др. (Г.Н. Пантелеев [9, 11]). При этом различают дизайн *плоскостной* (полиграфия, в том числе открытки, журналы, детские книги — художественные и обучающие; настольно-печатные игры), *предметный* (мебель, одежда, обувь, посуда, бытовая техника), *пространственный* (инсталляция, интерьер, экстерьер, культурно-ландшафтный комплекс) и *смешанный* (музейная и выставочная экспозиция, перформанс, оформление спектакля, праздника, фестиваля).

Дизайн-деятельность в образовательном пространстве. В современном образовании значение дизайн-деятельности видится в том, чтобы в каждом ребенке воспитать «грамотного пользователя» мира вещей (Н.М. Коньшева [3], Б.М. Неменский [2], Е.В. Ткаченко [13]). Для этого мало технологических знаний, надо еще уметь «читать» художественный язык вещей и зданий, ощущать соразмерность их форм, красоту конструкций (С.М. Кожуховская [13], Е.В. Ладыгин [4]). Дети должны не только понимать и сохранять красоту, созданную до них, но и учиться преобразовывать мир по законам красоты, уметь делать его экологичным, удобным и человечным (Л.Г. Савенкова [11], Т.В. Селиванова [12]). Это преобразование начинается с простого (с выбора одежды, вещей), а с течением времени складывается в создание *своего мира*, выражающего личность человека. Можно сказать, что формируя свой облик, прическу или костюм, создавая интерьер комнаты, мы тем самым формируем облик нашего мира (Б.М. Неменский, предисловие к учебнику [2, 4]).

Художник и педагог-исследователь Г.Н. Пантелеев в своей книге «Детский дизайн» пишет: «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 дизайн-деятельности» [9, 4]. Г.Н. Пантелеев выделяет три значимых направления: 1) *профессиональный дизайн* и его роль в эстетизации всей среды жизнеобеспечения людей; 2) *«дизайн для детей»* — профессиональный дизайн, направленный на благоустройство материально-культурного пространства, окружающего ребенка; 3) *«детский дизайн»* как непосредственное участие детей в эстетизации своего быта [9, 5].

Детский дизайн. Дизайн-деятельность доступна для освоения детьми дошкольного возраста в разных видах рукоделия (Пантелеева Л.В. [10]) и значима для общего развития каждого ребенка с учетом его возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей (И.А. Лыкова [5]).

Цель занятий дизайн-деятельностью — воспитание у детей эстетической культуры, формирование эстетического отношения к окружающему миру (природному, предметному, социальному), расширение опыта творческой деятельности по обустройству предметно-пространственной среды (игровой, детской).

Основополагающая идея состоит в том, что дизайн-деятельность на всех ее уровнях — восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений (И.А. Лыкова [5; 7]).

1. Дизайн-деятельность предстает перед детьми как конструктивное искусство. При этом принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начинает строиться «изнутри» в форме культууроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя путь развития общечеловеческой культуры.

2. Центральными в новом содержании дизайн-деятельности становятся не конкретные темы, предметы, конструкции, а общечеловеческие проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире (Л.В. Школяр [14]). В соответствии со спецификой предметного содержания, проблемы дизайн-деятельности выражены парными категориями: красиво/некрасиво, нравится/не нравится, комфортно/некомфортно, уютно/неуютно, удобно/неудобно, вкусно/невкусно, форма/содержание, целое/разрушенное, целое/часть, добро/зло, истина/ложь, живое/неживое, реальность/фантазия и мн. др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в активном творческом процессе на основе воображения.

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (дизайнера, конструктора, художника, мастера, педагога, родителя), который передает выкристаллизовавшийся опыт человечества, учит смотреть на мир «глазами человека», помогает освоить опыт освоения и создания культуры.

Содержание художественного образования средствами дизайн-деятельности должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку не только в его

чувственных ощущениях, вызывающих эмоциональную реакцию, но и в активной творческой деятельности, формирующей эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

Специфика занятий дизайн-деятельностью в современном детском саду состоит в обеспечении материальных, культурных и психолого-педагогических условий для овладения каждым ребенком *универсальными способами и способностями*, позволяющими ему войти в человеческую культуру *не только как потребитель, но и как создатель*. Это индивидуальное творчество и сотворчество с другими людьми, в котором ребенок постигает смысл своей деятельности (для чего), что гораздо важнее законченного результата (материального продукта).

Основные задачи занятий дизайн-деятельностью в детском саду

1. Дать представление о дизайне как творческой деятельности человека, обустроивающего быт и организующего свою жизнь по законам целесообразности, гармонии, красоты.
2. Помочь раскрыть специфику дизайна и его результата — единство пользы и красоты (функционального и эстетического).
3. Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему предметному миру и дизайну как проявлению жизни человека во всем многообразии ее граней (природной, материальной, социальной, духовной).
4. Расширять представление о видах художественно-творческой деятельности человека; знакомить с трудом дизайнера, художника-конструктора, архитектора, народного мастера.
5. Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать качества человека труда — трудолюбие, ответственность, коммуникативность, самостоятельность и др.
6. Обогащать опыт дизайн-деятельности на всех ее уровнях: восприятие — исполнительство — творчество (в соответствии с возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями).
7. Создать условия для полноценного личностного роста каждого ребенка с учетом его индивидуальности.

Примерная тематика дизайн-проектов (арт-салонов) по материалам программы И.А. Лыковой «Умелые ручки» [6]

Дизайн игр и игрушек. Арт-салон «Друг детства». Наши игрушки (каркасное папье-маше). Наши кораблики (конструирование из бумаги, декоративное рисование). Наши самолетчики (конструирование из бумаги, аппликация из наклеек). Наши машинки (конструирование из бытового материала). Мягкие игрушки (конструирование из носков, рукавичек).

Книжный дизайн. Арт-салон «В тридевятом царстве». Книжки-картинки (конструирование, рисование красками). Книжки-малышки (конструирование, рисование цветными карандашами и фломастерами). Книжки-раскладушки (конструирование, аппликация). Буквицы и орнаменты (декоративное рисование, шрифт). «Живые» закладки с сюрпризом (конструирование, рисование фломастерами).

Театральный дизайн. Арт-салон «Золотой ключик». Маски (папье-маше, декоративно-оформительская деятельность). Ширма (декоративно-оформительская деятельность). Театральный занавес (декоративно-оформительская деятельность). Ручные перчатки (конструирование из мягких материалов). Пальчиковый театр (конструирование, аппликация). Театр кукол (конструирование, аппликация). Театральная афиша и пригласительные билеты.

Кукольный дизайн. Арт-салон «Бабушкин сундучок». Соломенные игрушки «Золотые куколки — мальчики и девочки» (соломенная скульптура). Кукла «Кувадка» (изготовление текстильной куклы и создание коллективной композиции «Хоровод» для интерьера). Кукла «Десятиручка» (изготовление куклы по выбору из разных материалов — ткани, фольги, бумаги, ниток, травы, мочала). Мартенички и мэрцишоры (изготовление куколок из ниток). Любимые куколки (конструирование куколок из фантиков, лоскутков и различного природного материала — початков кукурузы, шишек, желудей, травы).

Дизайн аксессуаров. Арт-салон «Хрустальная икатулка». Мечи и щиты (художественное конструирование из картона, бросового материала и фольги). Браслеты и часы (конструирование из фольги, тиснение). Брошки и сережки (конструирование украшений). Волшебные флаконы и ароматы (аромадизайн).

Дизайн одежды. Арт-салон «Золушка». Силуэтные куклы и их наряды (конструирование, аппликация, декоративное рисование). Альбом моды «Театральный костюм» (рисование по замыслу). Альбом моды «Одежда для путешествий» (рисование по замыслу). Сказочный пэчворк (декоративная роспись ткани). Шарфы и галстуки (декоративная роспись ткани в технике «батик»). Маскарад (конструирование масок, элементов костюма и аксессуаров).

Дизайн обуви. Арт-салон «Кот в сапогах». Тапочки с секретом (детское изобретательство). Волшебные башмачки (художественное конструирование из обуви). Превращения валенка (художественное конструирование из обуви). Альбом моды «Обувь будущего» (детское изобретательство, конструирование, симметричная аппликация, прорезной декор). Коллаж из силуэтов подошв, следов и разной обуви (аранжировка).

Дизайн головных уборов. Арт-салон «Буратино». Пилотки, кепки и панамки (конструирование из бумаги и ткани). Шляпа-торт (художественное конструирование). Колпачки для гномиков (художественное конструирование). Короны и кокошники (художественное конструирование). Шлемы (конструирование из фольги).

Дизайн причесок, грим, боди-арт. Арт-салон «Русалочка». Прически для любимых кукол (детское изобретательство). Аксессуары для причесок (художественное конструирование). Театральный грим (художественное экспериментирование). Игра «Фоторобот» и «Фотогазета» (аппликация, конструирование, коллаж из фотографий). Теневой театр «Узнай персонажа по прическе и профилю» (аппликация, коллаж из силуэтов).

Дизайн сувениров и подарков. Арт-салон «Цветик-семицветик». Мобили «Воздушные игрушки», «Дружные стайки» (подвесные конструкции). Открытки с сюрпризом (художественное конструирование). Новогодние игрушки (техника по

свободному выбору). Колокольчики и подсвечники (лепка из глины, керамопласта, соленого теста). Сказочные часы (лепка каркасная с элементами конструирования) (прил.). Фоторамка и фотоальбом (художественное конструирование). Дизайн упаковки из ткани «Фуросики» (декоративное рисование на ткани, принт, конструирование).

Кулинарный дизайн. Арт-салон «Робин Бобин Барабек». Мое любимое мороженое (детское изобретательство). Бутеррожицы (художественное конструирование). Волшебный торт (инсталляция и театрализация). Пицца и ее родственники (лепка, художественное конструирование). Овощные и фруктовые скульптуры (конструирование, коллаж, карвинг). Пряничные человечки (лепка из пряничного теста). Конфетенбург (конструирование из конфет, печенья, пастилы).

Дизайн интерьера. Арт-салон «Три медведя». Мебель для игрушек (конструирование). Сказочный витраж (декоративно-оформительская деятельность). Веселая мозаика (декоративно-оформительская деятельность). Рождественский венок (аранжировка). Чудесные писанки (мобили). Ковер-самолет (детское изобретательство). Скатерть-самобранка (коллаж). Волшебные окошки (конструирование, витраж, мозаика).

Фитодизайн, флористика. Арт-салон «Аленький цветочек». Панно «Репка» и «Теремок» (коллаж из природного материала). Штекеры «Птички» и «Бабочки» для цветов (художественное конструирование). Зимний сад (художественное конструирование). Букеты и приветы (аранжировки из природного материала). Икебана (аранжировки из природного материала).

Архитектурный дизайн. Арт-салон «Изумрудный город». Инсталляция «Наш дом — пещера». Панно «Терем-теремок» (композиция из фетра). Композиция «Китайский сад с речкой и мостиками» (конструирование мостов из разных материалов). Инсталляция «Сад фонтанов». Панно «Наш город» (коллаж из картона, цветной бумаги, ткани).

Выводы. Дизайн — это искусство создания нового облика предмета, творческое проектирование его формы, а также всей предметно-пространственной среды в единстве функциональных и эстетических задач. Для научного проектирования образовательных программ чрезвычайно важно то, что дизайн-деятельность является особым способом поиска человеческого смысла и его передачи другим людям через предмет и разумную организацию пространства. Поэтому основной путь развития ребенка в процессе дизайн-деятельности — его творческое самоопределение в пространстве и времени культуры через глубокое познание предмета как носителя культурных и личностных смыслов. Дизайн-деятельность позволяет педагогу на основе принципа культурсообразности моделировать образовательные маршруты как путь развития человеческой культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боякова Е.В. Исследования по художественному образованию детей дошкольного

возраста: аналитический обзор // Электронный научный журнал «Педагогика искусства» <http://www.art-education.ru/AE-magazine>. 2014. №4. 0, 6 п.л. URL: <http://art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2014/boyakova.pdf>

2. Гуров Г.Е., Питерских А.С. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. Поурочные разработки / Под ред. Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2013.

3. Коньшева Н.М. Теоретические основы дидактической системы дизайнерского образования младших школьников: Автореф. дис. ... докт. пед. наук. М., 2000.

4. Ладыгин Е.В. Развитие творческих способностей учащихся в интегрированном деятельностном поле курса «Основы дизайна»: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2000.

5. Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М.: ИД «Цветной мир», 2014.

6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Школа дизайна. Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2010.

7. Лыкова И.А. Ребёнок и культура: смысловое общение на языке художественных образов, знаков и символов // Электронный научный журнал «Педагогика искусства» <http://www.art-education.ru/AE-magazine>. – 2013. – № 2. 1 п.л. URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-2-2013/lykova_2_2013.pdf

8. Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне / Пер. с фр. Н.И. Столяровой и Л.Д. Липман. М.: Искусство, 1982.

9. Пантелеев Г.Н. Детский дизайн: Художественное творчество в детском саду, начальной школе и семье. М.: Карапуз-Дидактика, 2006.

10. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие: Художественный труд в детском саду и семье. М.: Просвещение, 2005.

11. Селиванова Т.В. Сам себе дизайнер: Я творю — значит, я проектирую // Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. 2009. № 6. С. 6–13.

12. Савенкова Л.Г. Дизайн — новейшее искусство // Цветной мир: Изобразительное творчество и дизайн в детском саду и начальной школе. 2009. № 6. С. 3–5.

13. Ткаченко Е.В., Кожуховская С.М. Концепция непрерывного дизайн-образования. М.: Изд. центр НОУ «ИСОМ». 2006.

14. Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Дошкольное образование: базовые направления развития и воспитания детей /// Электронный научный журнал «Педагогика искусства» <http://www.art-education.ru/AE-magazine>. – 2013. – № 4. 1 п.л. URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2013/shkolyar_savenkova.pdf