

ДИЗАЙНЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Быстрицкая Е.В.¹, Андропова А.А.¹

¹ФГБОУ ВО Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Нижний Новгород, e-mail: oldlady@mail.ru

В статье рассматривается потенциал технологии арт-дизайна в процессе формирования эстетической культуры личности воспитанников учреждений системы дополнительного образования. Определены этапы и показатели развития дизайнерского мышления обучающихся, которое формируется при изготовлении арт-объектов под руководством педагога. Также выявлены необходимость и возможности организации сотрудничества в режиме сотворчества воспитанников творческих кружков и объединений при изготовлении арт-объектов. Проблема формирования эстетической культуры личности обучающихся в настоящее время тесно связана с проблемой искажения представлений современных подростков о законах гармонии. Она также связана с проблемами их трудового воспитания, а именно, с дефицитом трудолюбия и работоспособности. Кроме того, на снижение уровня эстетической культуры оказывает влияние отсутствие продуктивного общения на основании совместной творческой деятельности. Решению приведенной совокупности проблем посвящена программа деятельности творческого объединения «АРТ-ДИЗАЙН». Авторами были определены такие методы и технологии, которые позволяют привлечь младших школьников и подростков к декоративно-прикладному и художественному творчеству, что способствует становлению дизайнерского мышления и, как следствие, формированию эстетической культуры личности. Основными из них являются технологии проектирования и сотворчества. Эффективность применения указанных технологий в процессе формирования эстетической культуры личности была подтверждена в экспериментальной работе.

Ключевые слова: эстетическая культура, дизайнерское мышление, арт-дизайн, дизайн-проектирование, технология сотворчества.

DESIGN THINKING AS MEANS OF FORMATION OF AESTHETIC CULTURE OF THE IDENTITY OF THE SCHOOL STUDENT

Bystritskaya E.V.¹, Andronova A.A.¹

¹Nizhegorodsky State Pedagogical University of K. Minin, Nizhny Novgorod, e-mail: oldlady@mail.ru

In article the potential of technology of art design in process formation of esthetic culture of the identity of pupils of institutions of system of additional education is considered. Stages and indicators of development of design thinking of students which is formed at production of art objects under the leadership of the teacher are defined. Need and possibilities of the organization of cooperation for the mode of coauthorship of pupils creatively of circles and associations at production of art objects are also revealed. The problem of formation of esthetic culture of the identity of students is closely connected with a problem of distortion of ideas of modern teenagers of laws of harmony now. It is also connected with problems of their labor education, namely, with deficiency of diligence and working capacity. Besides, the lack of productive communication on the basis of joint creative activity exerts impact on decrease in level of esthetic culture. The program of activity of the creative association "ART DESIGN" is devoted to the solution of the given set of problems. Authors defined such methods and technologies which allow to involve younger school students and teenagers in arts and crafts and art creativity that promotes formation of design thinking and, as a result, formation of esthetic culture of the personality. The main them them are technologies of design and coauthorship. The efficiency of use of the specified technologies in the course of formation of esthetic culture of the personality was confirmed in experimental work.

Keywords: esthetic culture, design thinking, art design, design design, technology of coauthorship.

Актуальность обсуждаемой в статье проблемы формирования эстетической культуры школьников является несомненной и подтверждается многими авторами [1-3]. Авторы также едины во мнении о том, что именно в младшем школьном, а также в подростковом возрасте этот процесс должен осуществляться особенно активно, поскольку ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является учебная деятельность, и слово

педагога может, по словам С.В. Дмитриева, «совершить революцию в сознании ученика» [4, с. 8]. В этом же возрасте впервые актуализируются творческие способности обучающихся, и они начинают посещать пришкольные творческие кружки и объединения, а также учреждения системы дополнительного образования. Следовательно, младший школьный возраст сенситивен как для формирования дизайнерского, критического и образного мышления на основах творческой деятельности, так и для освоения ими законов гармонии в ходе изготовления арт-объектов.

Продолжение деятельности по формированию эстетической культуры личности на принципах преемственности следует осуществлять в подростковом возрасте, сенситивном для межличностного общения. В этом случае сотворчество следует организовывать на основании постижения школьниками основ арт-дизайна как содержательного контента общения, что способствует реализации ведущего вида деятельности подростков – общения со сверстниками. В это время активно осуществляется процесс формирования личности, осознание учениками средних классов своей индивидуальности, обретения социальной ниши на основах мировоззренческих ориентиров. Еще одной важной задачей организации сотворчества в творческом объединении, где занимаются подростки, становится их трудовое воспитание, так надолго незаслуженно изъятое из ФГОС и других нормативных актов, регулирующих работу школ и учреждений системы дополнительного образования.

Таким образом, **проблема** нашего исследования заключается в определении потенциала творческого объединения, работающего в системе дополнительного образования, в развитии дизайнерского мышления младших школьников и подростков как средства формирования эстетической культуры личности школьника.

Цель статьи: определить этапы формирования и показатели сформированности дизайнерского мышления воспитанников творческого объединения в системе дополнительного образования, как основы развития их эстетической культуры, а также выявление эффективных технологий организации этой деятельности.

Эстетическая культура личности, как важнейший компонент мировоззрения современного человека, а также значимый регулятор управления им своей жизнью и деятельностью представляет собой: «совокупность феноменов и процессов, связанных с актуализацией, реализацией, фиксацией эстетического опыта человека» [5, с. 1]. Исходя из данного определения, можно заключить, что формирование данного вида культуры:

Во-первых, происходит в течение всей жизни и осуществляется по мере накопления эстетического опыта, чему в значительной мере способствует деятельность по изучению и созданию арт-объектов, из чего и формируется ценностное восприятие прекрасного и ценностное художественно-эстетическое отношение к миру;

Во-вторых, зависит от уровневых и качественных характеристик мышления человека, и если говорить о дизайнерском мышлении, то – от осознания и осмысления законов гармонии, технологий творческой деятельности, конкретных приемов дизайна;

В-третьих, обладает в значительной мере субъективными характеристиками, является отражением индивидуального художественно-эстетического вкуса человека и предоставляет возможности для осознания, проявления и развития его творческих способностей.

Авторы по-разному трактуют компоненты эстетической культуры. Одни исследователи выделяют: мировоззренческий, знаниевый, компетентностно-деятельностный и рефлексивно-регулятивный компоненты [6-8]. Согласно мнению других авторов, «базовыми категориями эстетической культуры личности являются эстетическое сознание, художественно-эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическое переживание, эстетическая потребность, эстетический идеал, эстетический вкус, эстетическое суждение» [5, с. 8]. Сравнивая эти позиции, можно констатировать, что для осуществления и определения эффективности эстетического воспитания необходимо, чтобы в сознании младшего школьника или подростка осуществлялись следующие виды мыследеятельности:

- наличие в сознании личностно и общественно-одобряемого эталона, отвечающего законам гармонии;

- ориентация на некий общественно-одобряемый эталон – в процессах восприятия и деятельности и проявление при этом волевых усилий, выраженных в трудолюбии и работоспособности;

- мотивация к эстетически-направленной деятельности и эмоциональное переживание процесса и результатов этой деятельности;

- вербализация своих эстетически-направленных целей, действий, результатов, переживаний, представлений, убеждений.

Все вышеуказанные действия характеризуют дизайнерское мышление, которое в научной литературе определяется следующим образом: «Это организация субъектом художественного впечатления от воспринимаемого или создаваемого арт-объекта, к числу которых относят демонстрационно-выставочные экспонаты, декоративные образы знакомых предметов, преобразованные фантазией художника» [2, с. 2].

В основе организации процесса формирования дизайнерского мышления лежит ряд принципов, связанных как с эстетическим воспитанием, так и с обучением восприятию и созданию арт-объектов:

- ориентация деятельности на эстетическое восприятие не только создаваемых арт-объектов, но и на всех окружающих объектов действительности;

- сочетание при возможности максимального количества видов восприятия арт-

объекта (зрительного, слухового, кинестетического, вкусового, обонятельного, осязательного);

- организация общения при исследовании и создании арт-объектов;

- мотивация к творческой деятельности с ориентацией на возрастные новообразования;

- деятельности, управляемой педагогом и самостоятельности детей, их инициативного творчества и сотворчества;

- учета индивидуальных особенностей детей и подростков, их потребностей при выборе арт-объекта и дизайнерской техники;

- ориентация на максимальное раскрытие и развитие творческих способностей.

Этапами развития дизайнерского мышления младших школьников и подростков при изучении и изготовлении арт-объектов в структуре технологии проектирования являются:

1. Этап накопления эстетических представлений с ориентацией на общественно-одобряемые лучшие образцы различных видов искусства. Этот этап реализуется в двух форматах – под руководством педагогов и самостоятельно. На этом этапе задаются ориентиры будущей деятельности и обсуждается потребность в арт-объекте в трех измерениях: для общества, для самого субъекта деятельности, для образовательной среды творческого объединения или школы искусства. Показатель сформированности дизайнерского мышления обучающихся, которые проявляются на данном этапе – наглядно-действенное отношение с арт-объектом, включающее распознавание, представление, анализ, синтез его компонентов и целостного объекта.

2. Этап идеи-замысла, во время которого развивается стихийное дизайнерское мышление согласно классификации ряда авторов [9-11]. На этом этапе накопление эстетических представлений у воспитанника, которое зачастую носило стихийный характер, должно уступить место систематической рефлексии с тем, чтобы младший школьник и подросток мог актуализировать и вербализовать свои эстетические потребности в изготовлении того или иного арт-объекта – куклы, предмета быта, посуды, головного убора, элемента костюма. Чаще всего, как показало наше исследование, идеи, которые выражают младшие школьники, обладают признаком подобия тем эталонам, которые им уже известны: «связать, как бабушка», «сделать куклу, как на той выставке», «изготовить коллаж, какой был в школе на День Матери» и т.п. Подростки, напротив, хотят познать новые технологии, применить новые материалы, и ориентированы на воплощение неожиданных, инновационных идей: «чтоб ни у кого такого не было», «чтобы удивить одноклассников и родителей», «чтобы победить в конкурсе или на выставке» и т.п. Показатель сформированности дизайнерского мышления на данном этапе – наглядно-образное взаимодействие с арт-объектом, включающее классификацию, оценочные действия,

устойчивую мотивацию к творческим достижениям, самостоятельность в изготовлении компонентов или целостного объекта.

3. Этап моделирования, в ходе которого происходит мыслительное представление образа будущего результата [2,4]. На этом же этапе модель арт-объекта будет представлена в виде рисунка, схемы описания, формулы, наброска и в другой вербальной форме вербальной или знаковой. На этом этапе необходимо осуществить домотивацию младших школьников или подростков к изготовлению арт-объекта. Это можно сделать, например, приемом «награждение трудом», когда педагог дополнительного образования выражает доверие, делегируя субъекту деятельности часть своих полномочий, например, по консультированию других членов коллектива, по помощи воспитанникам, которые ранее не работали в данной технике и т.п., чтобы организовать продуктивное общение, содержанием которого является сотворчество. Показатель сформированности дизайнерского мышления обучающихся на данном этапе – абстрактно-логическое взаимоотношение с арт-объектом, включающее моделирование, проектирование и изготовление объекта. Все показатели дизайнерского мышления совершенствуются на следующих этапах.

4. Этап выбора технологии и материалов изготовления арт-объекта. На данном этапе воспитанники, как показало проведенное авторами исследование, стараются выбрать наиболее эстетически привлекательные, модные материалы, а также материалы, которые требуют минимального труда при обработке. Здесь педагог должен также применить технологию сотворчества и метод примера, иллюстрирующий ту истину, что «в истинном успехе лишь один процент таланта, все остальное – труд», и признание приходит к тому автору, в арт-объекте которого этот труд наиболее заметен. Кроме того, подростков следует мотивировать к труду в режиме сотрудничества, позволяя им помогать друг другу в выборе технологии и материалов вплоть до совместного изготовления арт-объекта.

5. Этап изготовления арт-объекта, насыщенный новой информацией на каждой стадии изготовления арт-объекта. Здесь, как показало проведенное авторами исследование, хорошо реализуется технология коллективного взаимообучения (КСО) (А.Г. Ривина), игровые методы обучения (А.П. Панфилова, С.Д. Неверкович), коллективного творческого дела (И.П. Иванов). Также для подростков на данном этапе целесообразно применять принципы проблемного обучения (Л.В. Занков), а также проблемные и кейс-ситуации, связанные с вариативностью дальнейшего процесса изготовления арт-объекта [7].

6. Этап рефлексии. Несмотря на то, что превалирует субъективная оценка результатов арт-дизайна, организовать этот этап проектирования изготовления арт-объекта не представляется сложным при применении метода «рефлексивного зеркала» (С.В. Дмитриев), когда для формулировки качественных характеристик оценки деятельности

воспитанников проводится оценка не только результата, но и процесса выполнения. Также на этом этапе необходима озвученная самооценка в целях актуализации овладения техниками дизайна и динамики собственного дизайнерского мышления, способностей и компетенций, как показателей сформированности его эстетической культуры. Возможна и критериальная взаимооценка, касающаяся самого арт-объекта, но ни в ком случае не личностных качеств субъекта деятельности.

7. Этап популяризации в системе дополнительного образования представляет собой самостоятельный образовательный блок, как в спорте – соревновательная деятельность. Для этого в творческих объединениях существуют отдельные модули программы, обеспеченные необходимыми площадями и техническими средствами. Реализация этого этапа выполнит ряд функций в отношении формирования дизайнерского мышления и эстетической культуры младших школьников и подростков. Сред них: мотивационная, эмоционально-перцептивная, просветительская, рефлексивно-аналитическая, коммуникативная и ряд других.

Признаками сформированности дизайнерского мышления как основы формирования эстетической культуры личности младших школьников и подростков являются:

-целесообразность – «способность строить систему действий в точном соответствии с этими целями как качество дизайнерского мышления тесно связана с конструктивностью» [9, с. 55]. Как указывает ряд авторов, «наличие этого качества мышления обуславливает возможность разработки конструкции с учетом функциональных и эстетических требований к ней» [2,10];

-вариативность – «способность создавать и разрабатывать не один, а несколько вариантов проектов, соответствующих цели» [3, с. 236];

- «чувство стиля и стилевой гармонии позволяет подходить к оценке и созиданию окружающей предметной среды как к единому целому» [2, с. 18].

Подводя итоги, следует отметить, что важным условием развития дизайнерского мышления и формирования эстетической культуры личности является непосредственное участие школьников в деятельности по созданию гармоничной предметно-пространственной среды. Поэтому важно выделить педагогические технологии, позволяющие привлечь школьников к декоративно-прикладному и художественному творчеству, дизайн-проектированию, способствующие становлению дизайнерского мышления и формированию эстетической культуры. Анализ литературы [3, 8, 11] и личный опыт позволили к таким технологиям отнести: «проникающую» технологию сотрудничества, проектное обучение, технологию КТД, личностно-ориентированное обучение, игровое обучение, технологии развивающего, проблемного обучения. Эффективность применения перечисленных

технологий для развития дизайнерского мышления и формирования эстетической культуры личности была проверена в ходе работы творческого объединения «АРТ-ДИЗАЙН».

Объединение «АРТ-ДИЗАЙН» функционирует под эгидой МБУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района, г. Нижнего Новгорода в течение трех лет. За это время руководителем объединения, педагогом первой квалификационной категории Андроновой Анастасией Александровной при поддержке факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина» (Мининский университет), была сформирована программа, рассчитанная на шесть учебных лет и предназначенная для младших школьников и подростков – учеников средних классов. Программа, основанная на вышеуказанных технологиях, содержит два уровня образования – по три года каждый уровень. Апробация программы осуществляется, таким образом, одновременно в двух возрастных группах – группе младших школьников и группе подростков. Программа предполагает работу по созданию обучающимися арт-объектов и имеет, таким образом, эстетическую направленность и позволяет диагностировать у школьников не только качественные характеристики творческой одаренности и развить их, но и определить уровень и стиль дизайнерского мышления. При этом прием в группы обеих возрастных групп проводится на добровольной основе. Принципы организации деятельности следующие:

- последовательность и непрерывность в овладении дизайнерскими техниками, что позволяет обеспечить поступательное развитие творческих способностей, эстетического восприятия мира и дизайнерского мышления;

- доступность и мотивированность содержания занятий – реализация данного принципа дает возможность реализовать замысел арт-объекта до конца, преодолев все трудности и барьеры, без чего невозможна ситуация успеха, которая является обязательным эмоционально-аффективным фоном формирования эстетической культуры школьников;

- сотрудничество и сотворчество воспитанников обеих возрастных групп и педагогического коллектива объединения с привлечением родителей воспитанников по их желанию. При этом следует помнить, что сотрудничество – это совместная деятельность, подразумевающая взаимопомощь и разнообразие трудовых функций при изготовлении общего арт-объекта, тогда как сотворчество – это самостоятельная деятельность воспитанника по изготовлению индивидуальных арт-объектов от начала до конца при консультативной и рефлексивной поддержке других членов группы на фоне действия механизма заражения деятельностью и при условии некоторой соревновательности.

В содержании первого уровня подготовки разнообразные дизайнерские техники, дающие возможность определить и развить дизайнерское мышление воспитанников с

разными качественными характеристиками одаренности. Среди них: сквозной курс рисования, разнообразная работа с бумагой и картоном в технике скрапбукинг, оригами, декупаж, аппликация и др. Лепка представлена в различных материалах, что расширяет спектр техник дизайна, которыми овладевают младшие школьники. Это и пластилин, и солёное тесто, и лепка пластилином по основе из бумаги и камня. Третий раздел первого уровня – это работа с тканью и различными типами ниток (основы шитья, вязания, макраме).

На втором уровне воспитанники работают в следующих техниках: «холодный, горячий, узелкового батик, а также свободная роспись; Sweet-дизайн (конфетный букет, композиции из конфет, конфетное дерево); папье-маше (техника каркасных моделей, техника объемных форм, техника работы с бумажной массой); валяние из шерсти (игрушки и аксессуары); игрушки, аксессуары и интерьерные композиции из фетра; вышивка; вязание крючком и спицами; коллаж, скрапбукинг (изготовление открыток и мини-альбомов); бижутерия, аксессуары и украшение посуды полимерной глиной (пластика); декор и декупаж; основы рисунка человека; кукольный дизайн (создание авторской куклы, интерьерная кукла, народная кукла, каркасная кукла, текстильная кукла, кукла с использованием папье-маше, полимерной глины)»[12].

Как указано в программе объединения, «Итоговая аттестационная работа по окончании курса – это авторский АРТ-объект. К концу курса у каждого обучающегося формируется личное портфолио. Таким образом, программа создаёт для обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в программном поле не только данного образовательного учреждения, но и за его пределами» [12].

Таким образом, можно сделать вывод, что арт-дизайн, как вид деятельности, включающий в себя как декоративно-прикладное и художественное творчество, так и непосредственно дизайн-проектирование, может обеспечить формирование творческих способностей, дизайнерского мышления как основы воспитания эстетической культуры личности школьника. В дальнейшем, авторами будет продолжена экспериментальная апробация технологии арт-дизайна в целях формирования аксиологических основ эстетической культуры в динамике, начиная с младшего школьного возраста, заканчивая старшим подростковым.

Список литературы

1. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей [Текст] / Н.А. Ковешникова. – 5-е изд., стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2014. – 224 с.

2. Медведев В.Ю. Арт-дизайн в мире дизайна/07.08.2009 [Электронный ресурс] // design-union.ru: сайт. – URL: <http://design-union.ru/authors/theory/345-artdesign-in-desihworld> (дата обращения: 16.10.2017).
3. Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. Учеб. пособие для вузов [Текст]/ Д.В. Чернилевский, А.В. Морозов. – М.: МГТА, 2011. – 301 с.
4. В поисках механизмов самоактуализации личности и деятельности студента: антропный принцип в технологии профессионального образования / С.В. Дмитриев, С.Д. Неверкович, Д.И. Воронин, Е.В. Быстрицкая // Вестник Мининского университета. – 2015. – № 3 (11). – С. 16.
5. Острийчук Т.А. Формирование эстетической культуры личности [Электронный ресурс]// <http://playroom.ru>: сайт. – URL: <http://playroom.ru/formirovanie-esteticheskoy-kultury-lichnosti/> (дата обращения: 11.11.2017).
6. Научно-технологические подходы в педагогическом образовании / С.И. Аксенов, Р.У. Ариффулина, Е.В. Быстрицкая, Д.А. Занозин, Ж.А. Потравко // Вестник Мининского университета. – 2014. – № 1 (5). – С. 12.
7. Быстрицкая Е.В. Методический инструментарий инновационных технологий в образовании (на примере кейс-метода) / Е.В. Быстрицкая, К.С. Ядрышников // Вестник Мининского университета. – 2015. – № 1 (9). – С. 13.
8. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления [Текст]: пер. с англ. Н.М. Никольской / Д. Дьюи. – М.: Совершенство, 2007. – 208 с.
9. Магомедова А.А. Дизайнерское мышление и способы его формирования [Текст] / А.А. Магомедова // СПО. – 2015. – № 7. – С.54-56.
10. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна: учеб. пособие. [Текст]/ В.Ю. Медведев. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: СПГУТД, 2009. – 110 с.
11. Павлова М.Б. «Технология» – новый учебный предмет в школе [Текст] / М.Б. Павлова. – СПб.: Либра, 2013. – 140 с.
12. Андропова А.А. Творческое объединение «АРТ-ДИЗАЙН»: учебная программа [Электронный ресурс]. – URL: http://cdt-leninskii.ucoz.net/index/tvorcheskoe_obedinenie_quot_art_dizajn_quot/0-26 (дата обращения: 11.11.2017).