

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДШИ «ДИЗАЙН-ЦЕНТР»**
г.Оренбург, ул. С.Лазо, д.8, корп.2, тел.8-(3532)-36-62-64; тел/факс:8-(3532)-36-43-08

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол заседания № 2
от « 1 » сентября 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО
«Детская школа искусств «Дизайн-центр»
Г. Петросян
« 1 » сентября 20 17 г.

**КОНЦЕПЦИЯ
образовательной программы**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДШИ «ДИЗАЙН-ЦЕНТР»**

ДИЗАЙН

Срок реализации программы — 11 лет
Возраст учащихся, участвующих в реализации программы — 7-18 лет

Автор концепции программы:
Заместитель директора ДШИ «ДИЗАЙН-ЦЕНТР» — Лозовая О.Б.

Концепция Программы доработана и переиздана в 2017 году

Концепция программы признана авторитетными российскими дизайнерами, архитекторами, искусствоведами, другими деятелями культуры и искусства, дважды стала лауреатом Всероссийской выставки-конкурса «Дизайн. Лучшая работа года в области дизайна», обладателем Российского национального приза дизайна «Виктория» (в номинации «Дизайн-педагогика») 2003 и 2005 год)

Концепции программы присуждена Медаль Национальной академии дизайна «Леонардо» - 2011 год

Концепции программы получила Золотой Знак качества в разделе «Услуги образования» на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» - 2005 год

**Оренбург
2017**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Информационная справка.....	3
2. Организация образовательного процесса в Школе.....	3
3. Миссия, цели и задачи, основные приоритеты деятельности Школы.....	4
4. Аналитическое обоснование образовательной концепции Школы.....	5
5. Принципы построения программы Школы.....	6
6. Структура программы Школы.....	7
7. Методическое оснащение программы Школы.....	8
8. Оборудование рабочих мест для занятий.....	8
9. Мониторинг качества образовательного процесса, система аттестации и контроля качества обучения.....	8
10. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность в программе Школы.....	9
11. Инновационные и новаторские методы программы Школы.....	12
12. Общественная значимость программы Школы.....	14

1. Информационная справка

Качественно новый уровень жизни, требование соответствия современным мировым стандартам и технологиям переместили акценты в содержании школьного образования и особенно художественного.

Провозглашение приоритета человеческих ценностей, предоставление возможности проявления и развития творческих способностей учащихся лежат в основе требования современного общества к обновленному образованию. В связи с этим программа непрерывного дизайн-образования детей в ДШИ «Дизайн-центр» нацелена на комплексное развитие творческого потенциала, создание условий для самореализации личности, предоставление ребёнку возможности почувствовать себя творцом произведения, создаваемого по своему проекту.

Специфика программы Школы состоит в её принципиально деятельностном характере, в том, что она всецело ориентирована на внедрение в образовательный процесс проектной культуры, необходимой не только в художественной, но и научной, технической и даже социально-политической деятельности учащихся. Концепция программы Школы базируется на специфике архитектурного и дизайнерского творчества, в основе которого лежит проект.

В деятельности дизайнера и архитектора получаемые от внешнего мира необходимые знания становятся объектом не просто репродуктивного отражения, а творческой переработки, создания проекта чего-либо абсолютно нового, либо переосмысления, или рекомбинации известного. Для этого требуются не только знания и профессиональные изобразительные навыки и умения, но еще и незаурядный интеллект, оригинальность мышления, творческая интуиция.

2. Организация образовательного процесса в Школе

Концепция программы Школы ориентирована на непрерывное обучение учащихся от семи до восемнадцати лет в разновозрастных группах.

Концепция программы Школы предусматривает деление образовательных процессов на отделения: «Студия» (общеразвивающие программы) и «Школа» (предпрофессиональная программа).

Основной 8-летний цикл обучения, состоит из 2-х последовательных ступеней: «Студия»-«Школа» или «Студия»-«Студия».

3-я ступень обучения «Студия. Архитектура и дизайн» для учащихся, определившихся в выборе профессии архитектора или дизайнера. Здесь они могут получить образование, способствующее поступлению в избранные ССУЗы и ВУЗы архитектурного либо дизайнерского профиля.

I ступень обучения («Студия») – подготовительные классы для детей в возрасте 7, 8, 9 лет (на бюджетной и платной основе). Обучение осуществляется по общеразвивающей программе «Дизайн» с нагрузкой 5 часов в неделю по курсу «Композиция» (Азбука творчества, Геометрические формы, Бионические формы). Основная цель этого этапа – выявить наиболее одарённых, рисующих, сообразительных, изобретательных, работоспособных, аккуратных и дисциплинированных детей для дальнейшего обучения. Здесь они привыкают к условиям Школы – программе, расписанию, преподавателю.

По окончании «Студии» обучающиеся проходят тестирование для перехода на следующую ступень.

Принимаются дети (1, 2, 3 классов общеобразовательной школы), прошедшие предварительный отбор в виде творческого конкурса.

II ступень обучения («Школа») – 1, 2, 3, 4, 5 классы основного предпрофессионального обучения (на бюджетной основе). Обучение осуществляется по предпрофессиональной программе «Дизайн» с нагрузкой до 12 часов в неделю по основным предметам: Дизайн-проектирование, Рисунок, Живопись, История искусства и дизайна, Компьютерная графика, Пленэр и дополнительные предметы по выбору.

Учащиеся «Школы» после защиты дипломов и итогам аттестации по спецдисциплинам получают свидетельство об окончании ДШИ «Дизайн-центр» установленного образца с указанием пройденных дисциплин и оценок по этим предметам.

Отбор для поступающих в «Школу» (4 класс общеобразовательной школы) проводится только из обучающихся «Студии» по результатам тестирования.

II ступень обучения («Студия») – 1, 2, 3, 4, 5 классы альтернативного обучения (на бюджетной и платной основе). Обучение осуществляется по общеразвивающей программе «Дизайн» с нагрузкой 5 часов в неделю по курсу «Композиция» (Бионическое формообразование, Бумажная пластика, Графические преобразования, Объёмное проектирование, Организация пространства).

Учащиеся «Студии» по итогам аттестации получают свидетельство или справку об окончании ДШИ «Дизайн-центр» установленного образца с указанием пройденных дисциплин и оценок по этим предметам.

Отбор для поступающих в «Студию» проводится из обучающихся, не прошедших в «Школу» и новых детей (4-8 классов общеобразовательной школы) - по результатам тестирования.

III ступень обучения («Студия», специальный курс «Архитектура и дизайн») – классы подготовки в профильные художественные ССУЗы и ВУЗы по программам, где осваиваются дисциплины – композиция, академические рисунок и живопись, черчение, компьютерная графика, с нагрузкой до 20 часов в неделю. Обучение осуществляется на бюджетной и платной основе.

Принимаются дети, прошедшие предварительный отбор в виде творческого конкурса из выпускников ДШИ "Дизайн-центр" («Школы» и «Студии») и новых учащихся (9, 10, 11 классов общеобразовательной школы).

3. Миссия, цели и задачи, основные приоритеты деятельности Школы

Концепция программы Школы опирается на раннюю профессиональную ориентацию детей согласно их возрастной специфики.

Приобщение детей к архитектурно-дизайнерскому творчеству в концепции программы Школы рассматривается не только в качестве инструмента приобретения знаний, формирования практических изобразительных навыков и иных профессиональных умений, но и в качестве основного средства развития креативности, интуитивных способностей, образно-логического и проектного мышления.

Целью деятельности Школы является формирование творческой личности, обладающей развитым воображением, нестандартно мыслящей, умеющей ценить и охранять культуру прошлого и настоящего, владеющей проектной культурой, умениями и навыками созидательного творчества, способной художественно преобразить окружающий мир.

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач:

– формирование проектной культуры и основ проектного мышления;

- выработка осознанного научно-художественного видения природных форм и использование их в творчестве;
- освоение основ композиции и изобразительной грамотности;
- развитие образно-логического, образно-ассоциативного мышления, художественной интуиции и творческих способностей учащихся;
- освоение базовых ценностей мировой художественной культуры, принципов анализа и применения в творчестве полученных знаний;
- воспитание способности к самореализации и саморазвитию.

Основная задача образовательной программы Школы – вывести творчество ребенка на качественно новый уровень проектной деятельности в области архитектурного и дизайнерского творчества.

Базисное психолого-педагогическое основание программы Школы – достичь осознания учениками себя в роли творца-созидателя, перейти от пассивного, созерцательного отношения к окружающему миру, от повторения и копирования действительности, к активному, творческому к ней отношению.

Усилия педагогов переориентируются на создание условий для реализации детских идей, воплощения их в материале. Ребёнок сам создаёт мир, в котором ему хочется жить, играть, творить. Взрослым специалистам надо только немного помочь ему реализовать свои идеи. Преподаватель в своей работе опирается на деятельный характер личности ребёнка, познанию отведена достаточно ограниченная роль: оно является лишь стартом для последующего обучения профессиональным навыкам в процессе творческой работы.

Программа Школы является практико-ориентированной. Даже теоретические занятия проходят по возможности не в виде лекции, а в виде беседы, творческих дискуссий, защиты индивидуальной точки зрения. Теория осваивается в практической проектной деятельности. Это определяет значительное превышение в программе объёма практических работ над лекционными формами работы.

Программа Школы интегративна по своей сущности, так как предусматривает не только интеграцию предметов архитектурно-художественного творчества между собой, но и сопряжение последних с общеобразовательными предметами – историей, биологией, математикой, литературой. Она нацелена на создание у школьников целостной картины развития мира, как это складывалось исторически в единстве научного и художественного познания.

Программа Школы вариативна. Каждый преподаватель оставляет за собой право на авторскую трактовку заданий, оставаясь в рамках концепции общепринятой программы.

Кроме того, задания, одинаковые по теме, технике, размеру работы формулируются так, чтобы дать возможность получить множество индивидуальных разнообразных решений, обусловленных индивидуальными особенностями учеников.

4. Аналитическое обоснование образовательной концепции Школы

В концепции программы Школы деятельность архитектора и дизайнера рассматривается по следующим направляющим, которыми впоследствии определяются основные векторы образовательного процесса:

- созидание и проектное мышление (создание своего образа - конечный результат работы по любой изучаемой теме);
- эрудиция (тесная связь информации с творческой работой: основательное погружение в изучаемую тему дает старт к последующей самостоятельной творческой работе);

- образно-логический характер мышления (развитие мышления, ассоциативности, парадоксальности, образности, мобильности, склонности к переосмысливанию и трансформации известного);
- художественно-конструктивное видение окружающего мира (переориентация внимания детей с восприятия внешних оболочек форм на внутреннюю структуру объекта, на осмысление его тектоники и устройства, на закономерности формообразования и его соотнесение с окружающей средой, на техническую разработку замысла в конструкциях);
- связь науки и техники (изучение возможностей материалов для моделирования и конструирования действующих моделей);
- синтетическое представление о дизайне и архитектуре в содружестве всех видов искусств: живописи, скульптуры, театра, музыки (широкий спектр деятельности учащихся в рисовании, черчении, конструировании, лепке, прослушивании музыки, организации и оформлении презентаций проектов);
- развитая интуиция (вариативная формулировка заданий, ориентированных на разные индивидуальные особенности учеников в зависимости от степени развитости их воображения, уровня знаний, находчивости, логических способностей, нешаблонности мышления, личного темперамента);
- эстетическая составляющая архитектурного и дизайнерского творчества (приоритет художественности в любом задании);
- техническая проработка проекта в рисунке, изучение законов изобразительной грамотности (развитие пространственного мышления на основе натуральных зарисовок в заданиях на соотношение объемов, пропорций, соразмерности, колорита);
- моделирование из бумаги, картона, проволоки;
- абстрактность языка архитектуры и дизайна (манипуляция упрощенными формами, комбинаторика на выявление возможных композиционных вариантов);
- коллективный характер архитектурного и дизайнерского творчества (коллективные проекты);
- связь произведений архитектуры и дизайна с материально-технической базой эпохи (знакомство учащихся с максимально возможным набором различных материалов, инструментов и техник, акцент на современные технологии – фломастеры, пенокартон, рапидограф, аэрограф, компьютерные технологии);
- связь дизайна и архитектуры со временем («погружение» в эпоху, ее общественный строй, произошедшие в ней события, деяния ее выдающихся представителей).

5. Принципы построения программы Школы

1. Принцип **«от простого к сложному»** является системообразующим в методике построения программы. Он прослеживается по всему циклу обучения в соответствии с возрастными возможностями восприятия и освоения учебного материала ребёнком по всем блокам: от красок и кистей до чертежных инструментов, от плоского изображения до объема в аксонометрии и перспективе, от "проекта" колонны до целых сооружений и от плоских коллажей бумажных барельефов в начальной школе до целых макетов и двигающихся моделей в старших классах.

2. Принцип **«от знаний к творчеству»**. Любое творческое задание обязательно начинается с информации, будь то посещение музея, экскурсия по городу, показ слайдов, книг, либо лекция или беседа по затрагиваемой теме, связанной с миром природы, либо с историей искусства и архитектуры. После полученной информации начинается творческая работа: эскизирование, выбор оптимального варианта, исполнение в карандаше, затем в необходимом материале, соответствующем замыслу. Все это уподобляется процессу профессионального архитектурного и дизайнерского творчества.

3. Принцип «от природы к фантазии» соблюдается в содержании и исполнении большинства творческих заданий, которые начинаются с изучения рисунка с натуры – природные формы, предметы, геометрические фигуры изображаются по всем правилам рисунка, а затем предлагается либо фантазия на ту или иную природную форму, либо изображение в необычной технике или манере.

6. Структура программы Школы

Структура программы Школы строится по спирали, из повторяющихся разделов, которые присутствуют на уровне каждого года обучения с повышением требований и сложности. Такой принцип программы, отражённый в горизонтальных связях по всем годам обучения, объединяет задания, направленные на формирование определённых качеств творческой личности.

Сохраняется последовательность и цельность методической цепочки заданий, размещённых в программе одного класса. Однако преподаватель может их предлагать и в других классах сообразно возрасту учеников. Так, серия заданий курса «Геометрические формы» может начаться во 2-м классе и закончиться работой на курсе «Объёмное проектирование» в 5-м классе. Во втором классе работы выполняются плоскостно, в пятом – это макет.

В каждом из разделов программы Школы поставлены **задачи**:

- знакомство с художественными материалами, инструментами, технологиями (обучение навыкам и умениям обращения с различными материалами во всевозможных техниках и поискам нетрадиционных методов их использования);
- развитие визуального мышления (задания на фантазию, ассоциации, переосмысления, обобщения, трансформации);
- обучение основам композиции (постановка задач на то или иное средство композиции: контрасты цвета, размера, формы, симметрия, масштаб, ритм, пропорции, статика-динамика и др.);
- обучение основам изобразительной грамотности (изучение законов построения формы, основ цветоведения);
- изучение бионики (нахождение «архитектуры» и «дизайна» во всех явлениях окружающего мира);
- изучение мировой художественной культуры (истории культуры как азбуки изобразительности);
- развитие проектного мышления (замысел образа будущего объекта, воплощения его в материале, его конструкции, экспозиция макета).

С точки зрения целостности образовательного процесса **уникальным** в программе является то, что определена роль педагогов-архитекторов и дизайнеров. Педагог Школы – это интегратор, который объединяет все художественные дисциплины, подчиненные одному процессу творчества. В силу специфики программы, он один ведет в группе занятия по всем направлениям, необходимым для получения конечного результата – исполнения проекта от замысла, зарисовок с натуры, накапливания знаний, профессиональных умений и навыков, до реализации проекта.

Педагоги-архитекторы и дизайнеры ведут своих учеников с 1-го по 5-й классы основного обучения, после чего уже на третьей ступени обучения, эти учащиеся передаются другим педагогам (более узким специалистам), которые ведут отдельные предметы: основы натурального рисунка, живопись, черчение, компьютерная графика.

В годовом графике распределения заданий программы учитываются **некоторые особенности** организации учебного процесса Школы. Так, часто в четкое следование

расписанной программы вклинивается подготовка к выставкам. Также невозможно предвидеть заранее и заложить в плане учебной работы на год конкурсные работы, что является необходимым элементом обучения по экспериментальной программе Школы.

В начальных классах иногда разрешается техническая помощь взрослых, т.к. в этом возрасте ученики не в состоянии физически реализовать полностью в материале свои идеи-проекты (нарезка картона для больших форм, скрепление деталей, склеивание). В старших классах эти работы реализовываются самостоятельно.

7. Методическое оснащение программы Школы

Методология программы отражена в ряде разработанных преподавателями-авторами программ комплектах наглядных пособий, слайдов, плакатов, и др. средств для полного восприятия учащимися необходимых материалов для будущей творческой работы.

Основной составляющей программы Школы является изданная текстовая часть программы с изложением всех особенностей концепции.

8. Оборудование рабочих мест для занятий

Групповые занятия композицией, проектированием, черчением, компьютерной графикой, рисунком и живописью проходят в специально оборудованных классах.

Классы рисунка и живописи оборудованы мольбертами.

Занятия компьютерной графикой проходят в классе с установленными компьютерами с лицензированными дизайнерскими программами, с подключением к Интернету.

В Школе имеется библиотека с набором словарей, энциклопедий, художественных альбомов и др.

9. Мониторинг качества образовательного процесса, система аттестации и контроля качества обучения

Программа Школы предусматривает проведение постоянного **мониторинга творческого развития учащихся**. Вначале, это тест на установление первоначального уровня творческих способностей ребенка, поступающего в школу, далее – это серия упражнений-тестов, и в качестве завершения обучения – публичная защита выпускного проекта. Принципиальным положением является правило: проект с первого года.

Критериями оценки работ учащихся является: художественность, оригинальность пространственного и композиционного решения, соответствие изобразительных средств замыслу, умение грамотно изобразить свой замысел, сделать его понятным и доступным для исполнителя.

В результате обучения по программе Школы ученик должен:

Знать/понимать: основные принципы изобразительной грамотности, работы с натуры; принципы перевода природных форм в художественную форму (орнаментально-декоративную, объёмно-архитектурную, дизайнерскую); принципы конструирования и моделирования; особенности и выразительные возможности формы и цвета; разные техники рисования, проектирования и моделирования; технические свойства разных материалов; язык абстрактных, объёмно-пространственных и цветофактурных соотношений; композиционный язык архитектуры и дизайна; историю архитектуры в контексте других сопутствующих и обогащающих ее видов искусств, ценности и идеалы общества, породившего разные эпохальные картины мира и стили.

Уметь: соотносить природные и художественные формы; давать точную глазомерную характеристику предмета, верно передавать это видение в изображении, не исказив пропорций; выявлять внутреннюю структуру объекта, осмысливать его тектонику и устройство, закономерности формообразования в окружающей среде; создавать собственный оригинальный образ и воплощать его в материале; грамотно изображать свой замысел в набросках, эскизах, планах и чертежах; в рамках решения пространственных задач уметь определить соотношение объемов, пропорций, соразмерность, освещение, колорит архитектурного пространства; пользоваться основными средствами композиции – контрастами, симметрией, соотношением динамики и статики, ритмом; обращаться с различными материалами во всевозможных техниках; накапливать знания технического, искусствоведческого и практического характера; пользоваться механизмами творческого созидания – ассоциациями, переосмыслением, трансформацией, парадоксальным истолкованием, сопровождающимися любой творческий процесс; экспериментировать с формой, искать неожиданные подходы к её использованию для получения качественно нового образа.

Использовать: знания, полученные при посещении выставок, музеев; навыки работы с источниками (зарисовками памятников архитектуры, просмотров слайдов, видеофильмов, книг, журналов, пособий по изучаемой теме); полученные технические навыки конструирования и моделирования для создания законченного проекта в разных областях; различные материалы, в том числе и нетрадиционные, инструменты и техники; навыки соотнесения замысла выбранными художественными материалами.

10. Творческая, методическая и культурно-просветительская деятельность в программе Школы

Использование современных художественных материалов, инструментов, технологий

Особая роль в программе Школы отводится обучению навыкам и умениям обращения с различными материалами во всевозможных техниках и поискам нетрадиционных методов их использования, опять же с целью воспитания неординарно мыслящего художника. Обучение в Школе построено так, чтобы расширить диапазон художественных средств и в то же время раскрыть различные способы применения одного и того же материала.

Например, гуашью, помимо традиционного ее использования с помощью кисти, можно работать в технике граттажа, напоминающей профессиональную технику сграффито или в технике печати или набрызга с обыкновенной зубной щетки и т.д. Для наиболее эффективного исполнения замысла очень важно соответствие его выбранным художественным материалам.

Учитывая то, что учащиеся не умеют пользоваться трудоемкими способами работы, особенно в младших классах, акценты в обучении смещаются с академических методов изображения к нетрадиционным – более свободным, современным и легко выполнимым и эффективным. Это коллажи, вырезки, отпечатки, совмещение различных техник. Эта «азбука» в руках начинающего дает возможность активизировать его мышление и к тому же позволяет скорее подойти к наработке профессиональных навыков и умений.

Особенно много внимания уделяется работе с бумагой, картоном для создания объемно-пространственных композиций, макетов, моделей, что также является особенностью данной программы.

Кроме того, в обучении современного молодого художника должны использоваться те художественные средства, которыми пользуются современные художники в мире. Эти средства часто подсказаны новыми современными технологиями. Так, используется фломастер, аэрограф, рапидограф, компьютерная графика, печатная техника, пенокартон, оракал.

Использование материалов вне правил неожиданно и остро современно позволяет учащемуся проявить свою творческую инициативу в изобретении различных способов использования материалов. В школе ученики выполняют так называемые палитры на все материалы, которыми они пользуются. Это гуашь, акварель, тушь, пастель, пластилин, бумага и другие. Это тоже творческая работа, нужная в дальнейшем для выражения своих замыслов, когда ученик самостоятельно подбирает наиболее подходящую технику.

Методикой предусмотрено изучение максимально большого круга художественных материалов, средств, технологий (карандаш, фломастер, тушь, гуашь, акварель, бумага, картон, глина, пластилин, проволока, ткани, работа кистью, пером, чертежными инструментами, в техниках отмывки, печати, коллажа, граттажа и др.);

Развитие визуального мышления

Развитие образно-логического мышления учащихся тесно связано с фантазийным характером их рисунков. Чем больше дети любят фантазировать (а фантазия является компенсацией знаний), тем больше проявляется способность к проектному творчеству.

Способность в том понимании, о котором уже упоминалось при анализе специфики архитектурного и дизайнерского творчества: к осмысленному, созидательному, требующему не только знаний, профессиональных навыков и умений, но еще и обязательно интеллекта, в отличие от творчества художника-живописца, носящего больше образно-эмоциональный характер.

Проверка образно-логического мышления начинается со вступительных экзаменов-тестов, выполняя которые ученик проявляет свои способности и рисовать и мыслить одновременно.

В Школе разработана целая серия заданий-тестов на развитие так называемого визуального мышления, связанная с развитием отдельных его составляющих – задания на ассоциации, переосмысления, обобщения, парадоксы трансформации, фантазии.

Обучение основам композиции

Научить грамотно изобразить свой замысел – одна из профессиональных задач методики программы Школы. На это направлены блоки заданий по основам композиции и изобразительной грамотности.

Особенностью методики обучения основам композиции является постановка коротких, узких, понятных задач на то или иное средство композиции (контрасты цвета, размера, формы, симметрия, масштаб, ритм, пропорции, преобразования формы, статика-динамика и др.). Все эти средства потом используются в длительных творческих композиционных работах.

Обучение основам изобразительной грамотности

Обучение законам изобразительной грамотности проходит в Школе параллельно естественному развитию ребёнка.

До 9-тилетнего возраста работа выполняется плоской; могут разрабатываться планы "ближе - дальше", затем первые попытки передать объём, более внимательное изучение объёмной формы и способов передачи её на листе бумаги. В старших классах

изучается аксонометрия, перспектива обратная, прямая, с одной, с двумя точками схода, причем ни одно из заданий не опережает возрастным возможностям восприятия детей.

Учащиеся старших классов осваивают чертежные инструменты, овладевают макетом и выполняют сложные объёмно-пространственные композиции. Практически каждой работе, касается она формы природной или искусственной, предшествует работа с натуры. Развивается умение видеть, способность определить точную глазомерную характеристику предмета, умение верно передать это видение в изображаемом, не исказив пропорций. Развивается твёрдость руки, способность ясно и чётко изобразить предмет или очертания предметов. Одновременно с изучением формы, учащиеся постигают основы цветоведения, закономерности и выразительные возможности цвета.

Обучение анализу архитектуры и дизайна природных форм

В экспериментальной программе Школы осуществляется переход от пассивного, созерцательного отношения к окружающему миру, от повторения и копирования действительности, к активному, творческому отношению к нему. Преподаватель в своей работе опирается на деятельный характер личности ребенка. В методике Школы познанию отведена достаточно ограниченная роль: оно является лишь стартом для последующего обучения профессиональным навыкам в процессе творческой работы. В каждом классе уделяется последовательно внимание одному из объектов природы - это растения, цветы, рыбы, раковины, птицы, животные, насекомые, камни.

Нахождение "архитектуры" и «дизайна» во всех явлениях окружающего мира - отличительная особенность методики Школы. Особенно это касается мира природы, когда изучается и зарисовывается форма, строение, и цвет природных форм, то есть их "архитектура" и «дизайн», а потом делаются творческие работы с использованием этих знаний.

Например, изучая и сопоставляя форму, цвет, размер и другие характеристики листьев, вглядываясь в их структуру, можно подойти к обобщению их формы. В результате окажется, что лист липы вписывается в круг, лист дуба - в треугольник, лист клёна - в пятиугольник и т.д.

Легко оперируя упрощенными геометрическими формами, ученики постигают основы композиции: контрасты, ритмы, симметрию, динамику и т.д. Экспериментирование с формой, неожиданный подход к ее исследованию, подводит учащихся к получению качественно новой формы, соединению двух или более узнаваемых форм, своего личностного образа.

Ещё, пример: первоначально идёт работа над натюрмортом из овощей и фруктов. После изображения внутреннего строения плодов неожиданно предлагается натюрморт-портрет по ассоциациям, связанным с формой плодов или уже совсем необычное – дом-фрукт или дом из фруктов. В подобных работах опять же проявляется архитектурно-дизайнерский подход методики программы.

Знакомство с мировой художественной культурой

В работе над темами, связанными с культурой, применяется тот же метод, что и в исследовании окружающего мира: знания о том или ином явлении культуры становятся началом творческой деятельности учащихся. Причем, для изучения избираются те авторитеты мировой культуры, общение с творчеством которых дает импульс для развития учащихся. После визуальной информации в музеях, на выставках, на улице с зарисовками с натуры, начинается творческая работа в конкретной, выбранной самостоятельно технике.

Представить учащимся эволюцию мировой художественной культуры, последовательно показать пласты культуры прошлого до сегодняшних дней - одно из важнейших методических направлений в программе Школы. Кроме того, история культуры - это азбука изобразительности. Изучая культуру прошлого, учащиеся постигают и способы изображения на плоскости, изобретённые в разное время человечеством: от плоского совмещения двух проекций в искусстве Египта, аксонометрии в искусстве стран Востока, обратной перспективы в русском искусстве до прямой перспективы в искусстве Ренессанса и трансформации природы в искусстве авангарда. Причём, проводится параллель между развитием человечества и взрослеющего ребёнка.

Развитие проектного мышления

Программа Школы построена так, чтобы приобщить учащихся к созидательной деятельности практически с первых дней обучения. Интуитивное, спонтанное творчество становится осмысленным, близким по характеру архитектурно-дизайнерскому. Почти каждую работу ученика, если это не короткое учебное задание на изобразительную или композиционную грамотность, можно назвать маленьким проектом. Ребёнок продумывает не только образ будущего изделия, но и материал, конструкцию и систему крепления и фиксирует это в своём проекте.

Обеспечение преемственности довузовского и вузовского образования

Программа Школы является программой непрерывного довузовского архитектурно-дизайнерского образования. С методической точки она ориентирована на модель высшего профессионального архитектурного и дизайнерского образования, в основу которого положен проект. Прошедшие полный курс учащиеся получают хорошую подготовку для продолжения профильного профессионального образования.

Программа Школы предусматривает подчинение всех предметов, в том числе рисунка, композиции, живописи, конечной цели творчества – проекту. С этой точки зрения можно сказать, что программа Школы обеспечивает преемственность довузовского и вузовского образования на методологических основаниях.

Культурно-просветительская деятельность

Программа Школы рассчитана на преподавателей (художников, дизайнеров, архитекторов) художественных и архитектурных школ и студий. Но успех работы по программе Школы во многом зависит от самого педагога, его знаний, профессионализма, его стремлений к совершенствованию, творческого подхода к самой программе.

Программа Школы может быть использована в специализированных художественных школах, в школах с художественно-эстетическим уклоном, а так же в школах универсального типа в качестве предмета дополнительного образования, для организации работы художественных студий.

Программа Школы с сохранением основных методических принципов предусматривает широкие возможности для преподавателей регионов России с учётом особенностей их природы и культуры.

11. Инновационные и новаторские методы программы Школы

Программа Школы является **инновационной** программой. Её отличительной особенностью, определяющей ее новизну, является то, что это она является одной из первых в отечественном художественном образовании целостных программ непрерывного

обучения учащихся, начиная с 7-летнего возраста, средствами архитектуры и дизайна. Залогом целостности программы служит базовая методология обучения проектному творчеству, что сближает её с моделью вузовского архитектурного и дизайнерского образования, где ведущей дисциплиной является проект.

В программе Школы сформулированы следующие **новаторские подходы и методы**, стимулирующие творческую активность учащихся, развитие нестереотипности мышления, современность и грамотность исполнения работ:

- в средства обучения включены материалы и прогрессивные художественные технологии, показанные мировой практикой художественного проектирования (аэрограф, рапидограф, компьютерная графика);

- для освоения основ композиции ставится не пространная неопределенная задача (сделай композицию из предметов...), а ряд последовательных коротких задач на знакомство с отдельными средствами композиции: ритмами, масштабом, симметрией, контрастами, чтобы потом уже использовать эти знания в длительной композиционной работе;

- любой сухой учебный материал (деление отрезка на глаз, либо изучение строения природной формы, либо свойств художественного материала) превращается в композиционно и художественно законченную работу, что способствует закреплению мысли о постоянстве требования художественности и завершенности в каждой работе;

- на основе сформулированных в программе психолого-педагогических условий формирования высших психических функций человека таких, как память, воображение, творческое мышление, определены критерии выявления творческих способностей учащихся и разработана серия заданий на развитие особого мышления, необходимого для процесса творчества;

- осмысленное художественно-конструктивное видение природных форм и применение их в творчестве в согласии с принципами экологического воспитания учащихся;

- учащимся предоставляется возможность самореализации, путём обеспечения практического воплощения их идей и проектов в самых различных направлениях (реализация детских идей в оформлении школьных выставок, изготовление открыток, календарей и т. д. по эскизам учащихся);

- работает основной метод программы – от знаний к творчеству: необходимая информация самого разнообразного характера (законы построения пространства на плоскости, знакомства с каким-либо стилем в архитектуре или природной формой) является своеобразным источником вдохновения для будущей творческой работы;

- обеспечение постепенности восприятия учебного материала через исполнение разнообразных узких, коротких, посильных, понятных заданий для учащегося на его пути к решению и выполнению длительных, многотрудных, кажущихся невыполнимыми сначала заданий, особенно проектного характера;

- обеспечение последовательности творческого процесса подобно профессиональному архитектурному или дизайнерскому: подбор исходного материала, исполнение многочисленных эскизов, выбор оптимального, выполнение проекта на плоскости и в объемном макете;

- требование обязательной грамотности исполнения работы – композиционной и изобразительной;

- стимулирование образно-логического мышления в творческих работах – от грамотного изображения с натуры к иллюзиям, переосмыслениям, метафорам, парафразам, обобщениям, фантазиям в проектах;

- стимулирование конкурсности работы в целях поощрения оригинальности замысла и повышения качества исполнения;

- стимулирование сообразительности, изобретательности, оригинальности, неординарности как замысла, так и исполнения;
- формулировка задачи, дающей множество разнообразных решений, развитие мышления;
- требование завершенности, аккуратности и привлекательности, проявления художественного вкуса в каждой работе, независимо от её характера (будь то упражнение на пропорции, либо разрез по натюрморту, либо изображение скелета рыбы);
- преодоление инфантильности в работах учащихся (особенно малышей) за счёт применения современных средств (например, рапидографов во избежание клякс), нетрадиционных техник: работа должна выглядеть так, как если бы её выполнил взрослый;
- стимулирование современности исполнения, использование художественного языка современных мастеров, даже если это работа на темы искусства Древнего мира;
- поощрение успехов, пусть даже небольших;
- создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения сухого учебного материала учащимися, особенно младшего возраста;
- создание постоянной творческой атмосферы, заинтересованности, привлекательности работы в школе, праздника творчества за счёт смены характера работы, тем, материалов, изменения масштаба работы (маленькие зарисовки сменяются огромными работами на гофрокартоне на полу или на стене, смена индивидуальных и коллективных форм работы, участие в общей работе по оформлению интерьеров, подготовка к выставкам);
- стимулирование проявления индивидуальности, самостоятельности, несмотря на равный шанс для всех (одна заданная тема, одна техника исполнения);
- обязательная рефлексия, анализ результатов работы, требование умения защитить и объяснить свой замысел.

Все перечисленные инновационные и экспериментальные методы, формы и средства обучения в Школе способствуют развитию творческих способностей учащихся, формируют личность творца-художника, человека нового мышления, способного художественно и современно преобразить окружающий мир, человека, так необходимого нашему обществу сегодня.

12. Общественная значимость программы Школы

Об общественной значимости, необходимости и востребованности, злободневности Школы говорит её популярность в образовательных учреждениях России. Благодаря множеству проводимых Школой открытых уроков, мастер-классам, семинарам по начальному дизайн-образованию, программа распространилась по Оренбургской области и другим городам России.

Работая по программе Школы, каждый преподаватель вправе давать свою версию понимания предложенных заданий в рамках общей концепции программы. Всё это говорит о том, что программа, преследуя чётко поставленные цели и задачи обучения, однако, не является жёсткой догмой, не позволяющей творческой свободы для педагогов в формулировке своих заданий. Главное, чтобы они не искажали основного смысла программы, и, наоборот, способствовали её дальнейшему развитию, обновлению и оттачиванию ценности каждого задания для творческого развития своих учеников.