

«Развитие творческих способностей школьников средствами проектных дизайн-технологий в контексте ФГОС»

Актуальность:

- в настоящее время проблема развития творческих способностей учащихся является одной из наиболее актуальных в контексте ФГОС
- наблюдается особый интерес к дизайн-образованию, который связан с осознанием человеком возможностей новых технологий для творческого развития и самореализации личности, направленных на создание гармоничной среды обитания человека
- внедрение проектных дизайн-технологий в учебный процесс общеобразовательной школы помогает развить у школьников творческое, нестандартное мышление, воспитать художественный вкус, сориентировать на получение массовой творческой профессии.

Творчество – деятельность человека, в результате которой возникает нечто новое, отличающееся неповторимостью, обладающее общественно-исторической уникальностью и социальной значимостью, высшая форма активности и самостоятельности человека.

В основе творческой деятельности человека лежат **творческие способности**. Творческие способности – это способности человека, которые порождают **нечто качественно новое**, ранее не существовавшее.

Проявление и **развитие творческих способностей** школьников формируется в процессе **творческой деятельности в условиях специально организованного педагогического процесса**, основная составляющая которого – **создание педагогических условий для их развития у всех учащихся**. Доминирующим педагогическим условием и средством развития творческих способностей на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности является **практическая работа**. В процессе **продуктивной творческой** деятельности ребенок учится добиваться нужного результата при последовательном воплощении своего замысла. На каждом уроке ученик получает возможность создать свой **уникальный творческий продукт**.

Одним из важнейших условий развития творческих способностей учащихся в школе выступает **личность педагога**. Если сам учитель является **творческой личностью**, то он стремится и умеет организовать **творческую деятельность учеников**.

Одним из **высших проявлений творчества является дизайн**. Главная цель дизайна – создание **гармоничной предметной среды**, удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. **Дизайн** – творческая проектная деятельность по созданию новых предметов, формирующих эту среду. Объекты дизайна оказывают влияние на мировоззрение и психологическое состояние человека, поэтому дизайн может служить реальным средством воспитания личности.

Дизайн-технологии в профессиональной деятельности дизайнера – совокупность средств и методов в процессе художественного проектирования и конструирования, которые служат для воплощения идей дизайнера в жизнь; они являются инструментом в руках дизайнера.

Дизайн-образование – это особый тип образованности, в результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего чело века, в какой бы сфере социальной практики он ни работал. С точки зрения **педагогики** дизайн – синтетическая деятельность, в процессе которой ребенок учится мыслить, чувствовать и созидать.

В процессе занятий дизайн-деятельностью учащиеся нуждаются в **специальных дизайн-технологиях, адекватных возрасту и применимых для реализации замыслов детей в материале**. Основными дизайн-технологиями, внедряемыми в школьное (урочное и внеурочное)

образование, являются **проектные дизайн-технологии и пропедевтика**.

Главная ценностная идея дизайн-образования – **воспитание проектного мышления**, обучение учащихся методам проектирования, выдвигается сегодня на первый план для всех учеников общеобразовательной школы в контексте ФГОС. **Проектная технология** придает детской художественной дизайнерской деятельности целенаправленный характер.

Наиболее **эффективный способ организации** дизайн-деятельности детей – **творческий проект**, включающий в себя выбор темы, постановку проблемы, поиск идей для ее решения, изучение иллюстративного материала, создание эскизов и, наконец, воплощение своего замысла в материале на основе собственного опыта художественной деятельности и технологий, предложенных педагогом.

Пропедевтика – подготовительные занятия, введение в какую-либо науку или искусство, сокращенное систематическое изложение науки или искусства в элементарной форме. Суть пропедевтики состоит в том, что педагог помогает ученикам овладеть языком, который необходим для понимания основ проектной культуры в дизайне разных объектов. Благодаря освоению этого языка ребенок получает возможность воплощения своих идей в разнообразных материалах. Таким образом, при выполнении проектных заданий обучающиеся овладевают художественным языком, приемами работы в материале в разных технологиях, адекватных возрасту. В рамках этих технологий ребенок получает свободу для творчества.

Проектная дизайн-технология и пропедевтика в **первую очередь** создают педагогические условия, необходимые для развития художественно-творческих способностей детей на занятиях дизайном. Наряду с ними необходимы и другие педагогические условия – педагогика сотрудничества, создание свободной комфортной обстановки на занятиях, предоставление свободы выбора тем и материалов, использование современных материалов для творчества.

Использование дизайн-технологий в общеобразовательной школе позволяет развернуть с учащимися свободную интегрированную художественно-проектную деятельность. Реализация детских дизайн-проектов по своей сути схожа с работой профессионального дизайнера.

Внедрение адаптированных блоков комплексной программы Детского Дизайн-центра «Система визуально-эстетического развития школьников 8-18 лет» в работу ГБОУ школа № 507 происходило на протяжении многих лет, начиная с 2002 года по настоящее время. Сначала работа велась в рамках экспериментальной площадки федерального уровня на базе Детского дизайн-центра СПб ГДТЮ «Система визуально-эстетического развития школьников 9-18 лет», в которую были включены три школы Санкт-Петербурга (№ 507, № 642 «Земля и Вселенная» и № 175). По результатам экспертизы эксперимент был признан успешным. В настоящее время в контексте требований ФГОС сотрудничество с Детским Дизайн-центром ГБОУ СПб ГДТЮ становится особенно актуальным. С 2017 года по настоящее время проектные дизайн-технологии внедряются в урочной и внеурочной деятельности в ГБОУ средней школе № 376 Московского района.

- «Азбука творчества»;
- «Геометрические формы»;
- «Бумажная пластика»;
- «Природные формы и формообразования»;
- «Графические преобразования».

Элементы проектных дизайн-технологий внедряются в урочную и внеурочную деятельность и в других школах, но эта деятельность является фрагментарной, не являясь системной и последовательной.

Работа в школе ведется с возрастными группами 7-15 лет. Внедряемые программы учитывают

возрастные особенности детей. В каждой возрастной группе программы получают новое развитие, задания усложняются с учетом применения детьми знаний, умений и навыков, полученных ранее. Каждая из программ Дизайн-центра, внедряемых в обучение, имеет свои основные задачи и предполагает конкретные технологии выполнения заданий (использование пропедевтики).

«Азбука творчества» – первая развивающая программа, направленная на раскрытие в ребёнке творческой личности, проходящая в игровой форме и рассчитанная на детей 7-8 лет.

Курс **«Геометрические формы»** рассчитан на детей 9-13 лет и позволяет увидеть окружающую среду с конструктивной точки зрения, обратить внимание на структуру формы, отработать технологические приемы. В этой программе изучаются конструктивные, комбинаторные выразительные качества геометрических фигур.

Курс **«Бумажная пластика»** (7-13 лет) развивает фантазию, мелкую моторику от простейших навыков работы только руками до введения технологий работы с объемом. Программа позволяет на практике изучать характер и пластические свойства бумаги.

В курсе **«Природные формы»** (10-13 лет) главное – научиться наблюдать окружающий мир, изучать его, пропускать через себя и отобразить. В основе программы – образы и формы природного мира. Мир вокруг многообразен и неповторим, каждая из форм имеет свою функцию, цвет, взаимосвязь со средой обитания.

Программа **«Графические преобразования»** (12-13 лет) знакомит с различными способами получения изображений и методами стилизации, а также практикой последовательной трансформации формы, применяемой в дизайн-графике.

В результате проделанной работы - теоретических исследований и практической работы, выявлено, что внедрение дизайн-технологий в учебный процесс общеобразовательной школы позволяет:

- эффективно развивать творческие способности учащихся на занятиях дизайн-деятельностью;
- достичь положительных личностных, предметных и метапредметных результатов, что соответствует современным требованиям ФГОС;
- придать занятиям социальную значимость;
- использовать дизайн-технологии в урочной деятельности;
- сохранить у учащихся интерес к художественному творчеству в подростковом возрасте.
- выявить одаренных детей;
- достичь высоких результатов в выставочной и конкурсной деятельности;
- помочь ученикам в профориентации;
- успешно представить опыт на международном уровне.

Творческие работы обучающихся, выполненные с применением проектных дизайн-технологий, нашли практическое применение в школьных выставках детского творчества и на праздниках, стали органичной частью жизни детей. Изготовление подарков и открыток для близких к праздникам, а также участие в благотворительных акциях, способствует воспитанию нравственного и отзывчивого человека.

В настоящее время большое значение придается сотрудничеству школ с социальными партнерами. Участие и многочисленные победы в районных, городских и всероссийских выставках и фестивалях детского творчества помогает встраиванию ребенка в культурное пространство Петербурга. Социальными партнерами школы № 507 в области художественного образования являются Дворец

Детского Творчества Московского района, Государственный Русский музей, Городской Дворец Творчества Юных, Союз женщин Петербурга, региональная благотворительная организация «Кто, если не мы», гимназия Пуолала в финском городе Турку.

Можно с уверенностью говорить о необходимости внедрения проектных дизайн-технологий в практику школы в рамках художественного образования учащихся, так как пробуждение в ребенке творца, художника и ценителя прекрасного вызывает только художественная деятельность, непосредственно связанная с жизнью.

Результатом внедрения проектных дизайн-технологий в школьное образование стали многочисленные победы учащихся на конкурсах и фестивалях детского творчества от районного до международного уровня.

Как автор-разработчик урока с применением дизайн-технологий я стала победителем районного этапа второго городского фестиваля «Петербургский урок» в Московском районе, а также лауреатом городского этапа этого фестиваля. Урок «Коллаж «Рука друга» опубликован в сборнике «Петербургский урок» (Петербургский урок: сборник материалов Второго городского фестиваля /сост. А.К. Данилова, О.Б. Левагина; под общ. ред. И.В. Муштавинской. – СПб.: СПб АППО, 2013. – 114 с. – ISBN 978-5-7434-0644-2).

Данный опыт распространяется на годовичных курсах повышения квалификации в СПб АППО, ГБНОУ СПб ГДТЮ, на семинарах ИМЦ Московского района, на районном и городском методических объединениях учителей ИЗО и педагогов дизайна. Мой опыт обобщается и распространяется через социальные педагогические сообщества, презентацию на сайте ГБОУ СОШ №376 Московского района на международных семинарах в Финляндии (Турку, Хельсинки), в Эстонии.

Последователи: школы Санкт-Петербурга: №№ 500, 507, 519 и другие.

- учителя ИЗО и технологии: Тихонова Н.А. (победитель ПНПО 2012г., ГБОУ СОШ № 500), Козловская А.Р. (кадетская школа Пушкинского района), Загородская О.И. (ГБОУ СОШ № 391), Диденко А.В. и Самсонова Т. А. (ГБОУ школа № 507), Яковлева И.И., (ГБОУ гимназия № 524), Осипова И.И. (ГБОУ школа № 519), Герасимова А.В. (ГБОУ школа № 544), Пальцева Е.А. (ГБОУ СОШ № 76), Бессонов А.Ф (ГБОУ школа № 376) и другие.