

Сорокина А.А.

Российский государственный художественно-промышленный университет
им. С.Г. Строганова, г. Москва, Россия
E-mail: sorokina@mghpu.ru

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТРОГАНОВСКОЙ ДЕТСКОЙ АКАДЕМИИ ДИЗАЙНА

Благодаря глобальным мировым изменениям появляются новые стратегии развития всех областей знаний. В современных условиях возникает необходимость поиска новых методологических моделей и педагогических подходов к процессу обучения. В теоретическом исследовании проектно-творческое мышление рассматривается применительно к образовательному процессу, формирующему дизайн-мышление, которое свойственно профессиональному дизайнеру. В этом случае дополнительное образование играет определенную роль в работе по профориентации будущих специалистов. Развитие проектно-творческого мышления в рамках обучения дизайну на дополнительном образовании – сложный процесс. Проектно-творческое мышление объединяет различные виды мыслительных задач, направленных на формирование проектных идей, поиск оптимальных решений проектных задач, выбор материалов и средств выражения, планирование творческого процесса профессиональной деятельности с учетом специфики проектной ситуации. Это особая форма психической деятельности человека, которая в рамках дополнительного образования позволяет развить творческое видение, дает возможность сформировать личностные и профессиональные качества детей. Методика системы развития проектно-творческого мышления у учащихся в условиях дополнительного образования в рамках обучения по программам Строгановской детской академии дизайна в процессе подготовки и обучения на занятиях по разным направлениям программы «Основы дизайна» позволяет достичь эффективной сформированности проектно-творческого мышления путем выполнения системы упражнений и заданий разного уровня сложности и направленности. Комбинирование разных методов и направлений помогает детям изменить творческое мышление, критическое мышление, коммуникативные и сотрудничество навыки, что важно для их будущего успеха.

Ключевые слова: дополнительное образование, дизайн-образование, проектно-творческое мышление, методика развития, проектное обучение

Sorokina A. A.

Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts, Moscow, Russia
E-mail: sorokina@mghpu.ru

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF DESIGN AND CREATIVE THINKING ON THE EXAMPLE OF THE STROGANOV CHILDREN'S ACADEMY OF DESIGN

Thanks to global world changes, new strategies for the development of all areas of knowledge are emerging. In modern conditions, there is a need to search for new methodological models and pedagogical approaches to the learning process. In this work, design and creative thinking is considered in relation to the educational process that forms design thinking, which is characteristic of a professional designer. In this case, additional education plays a certain role in the career guidance of future specialists. The development of design and creative thinking within the framework of design education in additional education is a complex process. Design and creative thinking combines various types of mental tasks aimed at forming design ideas, searching for optimal solutions to design problems, choosing materials and means of expression, planning the creative process of professional activity, taking into account the specifics of the project situation. This is a special form of human mental activity, which, within the framework of additional education, allows one to develop creative vision and makes it possible to shape the personal and professional qualities of children. The methodology of the system for developing design and creative thinking among students in the context of additional education within the framework of training under the programs of the Stroganov Children's Academy of Design in the process of preparation and training in classes in various areas of the «Fundamentals of Design» program allows you to achieve effective development of design and creative thinking by performing a system of exercises and tasks of different levels of complexity and focus. Combining different methods and disciplines helps children develop creative thinking, critical thinking, communication and collaboration skills that are important for their future success.

Key words: additional education, design education, design and creative thinking, development methods, project-based learning

Глобальные изменения последних десятилетий повлияли на стратегии развития всех областей знаний [19, с. 10]. Новое информационное пространство расширило границы и возможности образовательной среды. В современных условиях необходимо искать новые методические модели и педагогические подходы к процессу обучения. Дополнительное образование является важным ресурсом вовлечения школьника в образовательную среду, соответствующую интересам и увлечениям ребенка [10].

Дизайн, как направление творческой деятельности получает актуальный импульс развития в системе дополнительного образования и представляет образовательную среду, формирующую новый формат мышления детей. Школьники сегодня интересуются профессиональными направлениями деятельности дизайнера. Данная мотивация определяет необходимость методического обеспечения обучаемых в процессе формирования профессиональных направлений в области дизайна. В ответ на современные требования общества на помощь общеобразовательным учреждениям в обучении детей пришло дополнительное образование. Цель такого обучения – развитие творческого мышления, навыков работы с различными инструментами и программами, а также понимание основных направлений дизайна. Благодаря своей вариативности и разнообразию программы дополнительного образования позволяют детям реализовать свой потенциал, приобрести новые знания, умения и навыки [1, с. 157].

Дополнительное образование, осуществляемое в школах искусств и детских художественных студиях, является основой для обучения школьников художественно-эстетическим, декоративно-прикладным и дизайнерским дисциплинам. Цели, задачи, уровень и качество программ различаются в зависимости от учебного заведения и готовят учащихся к дальнейшей профессиональной деятельности [4].

Творческие способности являются одним из ключевых элементов при развитии проектно-творческого мышления. Чем больше творческих способностей у обучающегося, тем больше возможностей для развития новых идей и решения проблем [7]. Современная педагогика считает, что «творчество – понятие условное, которое

может выражаться не только в создании чего-то принципиально нового, но уже существующего, но и в открытии чего-то относительно нового для самого субъекта (для данной области в данное время)» [12, с. 10]. По мнению практикующих педагогов, дизайн-образование детей – это погружение в систему проектного мышления и формирование в рамках практической деятельности оригинального решения для поставленной задачи [5, с. 232].

Итак, можно сказать, что творческие способности играют важную роль в развитии проектно-творческого мышления. Чем больше творческих способностей у дизайнера, тем больше возможностей для генерации новых идей и решения разнообразных задач [13, с. 132].

Основная цель детского дизайн-образования – воспитание нового поколения дизайнеров и подготовка их к решению задач в различных областях дизайна. Оно помогает детям развивать творческие способности, учиться находить красоту и функциональность в окружающем мире, работать в команде и развивать навыки, необходимые для решения командных задач.

Проектно-творческое мышление – это подход к решению проблем, который основывается на процессе мышления, направленном на создание инновационных решений. Этот процесс основан на использовании креативных методов и техник, которые позволяют дизайнерам генерировать новые идеи и реализовывать их в продукте или услуге, также помогает дизайнеру видеть мир по-другому и находить новые способы решения проблем [2, с. 63]. Формирование проектно-творческого мышления имеет особое значение для профессиональной подготовки будущих дизайнеров, поскольку основная функция дизайна – проектирование и планирование будущих продуктов и среды.

Многие ученые-педагоги занимались изучением проектно-творческого мышления и разрабатывали различные подходы и методики, направленные на его развитие. Некоторые из них:

Сергей Львович Рубинштейн – российский психолог и педагог, который разработал концепцию проектной деятельности в образовании («О мышлении и путях его исследования») [12];

Лев Выготский – советский психолог, педагог и лингвист, который занимался изучением психологии развития человека и разработал те-

орию обучения на основе социального взаимодействия («Психология искусства») [3];

Джон Дьюи – американский философ и педагог, который разработал концепцию прогрессивного образования, основанного на идее опытно-проектной деятельности учащихся («Психология и педагогика мышления») [6];

Владимир Сидоренко – изучал теорию проективности и генезис проектной культуры («Эстетика проектного творчества») [16];

Виктор Папанек – ученый и педагог, который рассматривал дизайн-деятельность в аспекте социальной адаптации обучаемого к проектным условиям («Дизайн для реального мира») [11].

В данной статье мы рассмотрим несколько подходов и методов, которые помогут детям научиться творчески мыслить и решать проблемы посредством проектной деятельности. Методика развития проектно-творческого мышления у детей включает в себя ряд подходов и активностей, которые помогают ограничить их творческое мышление, решение проблем и сочувствие. Вот некоторых из них:

Игровые задания и активность: Игры и задания, которые стимулируют детей к креативному мышлению и решению проблем, могут быть очень важными. Например, можно предложить детям создать свою собственную игру или придумать новый дизайн для маленьких игрушек.

Исследование и наблюдение: Поощрение детей к исследованию и наблюдению за внешним миром, помогающее изменить их сочувствие и понимание к другим людям. Можно предложить детям узнать, какие проблемы существуют в их школе или обществе, и придумать решения для их улучшения.

Прототипирование и тестирование: Предложение детям создавать прототипы своих идей и тестировать их на замену, помогая изменить их навыки, проблемные решения и креативность. Например, дети могут случайно создать прототип новой игрушки или изобретения и протестовать его среди своих друзей.

Коллаборация и командная работа: Работа в команде и совместное решение проблем, помощь в развитии у детей навыков общения, сотрудничества и коллективного мышления. Можно организовать проекты, в которых дети будут работать вместе над созданием идей и их реализацией.

Стимулирование творчества: Предложить детям задачи, которые требуют использования их воображения и творческого мышления, что помогает развить их креативность. Например, можно поручить детям создать свое представление о будущем или придумать новый дизайн для предметов повседневного использования.

Важно помнить, что проектно-творческое мышление у детей развито на основе практики и опыта. Поэтому важно предоставить им возможность экспериментировать, задавать вопросы и искать решения.

В основе проектной деятельности лежат метод проектов как компонент образовательной системы и проектно-творческое мышление как совокупность методологических и мировоззренческих установок. Проектно-творческое мышление имеет отношение к решению проблем в жизни человека и опирается на знания из различных областей науки и культуры.

Проектное обучение является одним из ключевых методов развития проектно-творческого мышления. Дети активно участвуют в планировании, создании и презентации своих проектов. Они изучают тему проекта, исследуют проблему, а затем предлагают свои решения. Этот подход помогает улучшить навыки самостоятельности, критического мышления, общения и сотрудничества. В процессе освоения метода проектов ученики испытывают эмпатию, связанную с социальной адаптацией, приобретают исследовательские навыки, закрепляют полученные знания и умения, развивают гибкость мышления, навыки импровизации и самокритики на разных этапах решения проблемы.

Благодаря изучению академических художественных дисциплин таких как: рисунок, живопись, композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство – у детей есть возможность воплощать свои идеи, создавать художественные украшения по вкусу и уметь преобразовывать материалы в творческие изделия. По мнению профессора, док. иск. н. Кондратьевой К.А., что та или иная деятельность гуманизируется лишь тогда, когда она целенаправленно включается в историю. Поэтому «прежде всего следует осознать, что история дизайнера коренится в традициях материальной культуры и является прямым продолжением истории декоративно-прикладного искусства» [9, с. 289]. В связи с этим возникает

понимание того, как богаты современной культурой разные школы дизайна в мире, тем самым привнося свою культурную идентичность в общекультурное развитие. В процессе обучения будущих дизайнеров каждая школа, анализируя и осмысляя зарубежный опыт, должна, ориентируясь на свой код национальной идентичности, выстраивать свои методы и пути решения дизайн-обучения [9 с. 290].

В научных исследованиях многие авторы уделяют внимание детскому дизайн-образованию, рассматривая различные аспекты этой темы, такие как формирование проектно-творческого мышления в школьном образовании [8, с. 23], проектно-творческое мышление учащихся в дополнительном образовании [8, с. 24] и дизайн в образовательном пространстве детских садов [8, с. 25].

По мнению В.Ф. Сидоренко важным критерием для дизайн-образования является то, что образование должно быть построено на усилении и развитии внутренних, рефлексивных мыслительных (и ценностно-содержательных) процессах и способностях учащихся [15, с. 40].

Рассмотрим, одну из результативных структур в детском дополнительном образовании по развитию проектно-творческого мышления, Строгановскую детскую академию дизайна при Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова.

Основными задачами Академии являются выявление талантливых детей, ранняя профориентация, профессиональное самоопределение, формирование образного мировоззрения, приобщение к отечественным и мировым достижениям культуры и искусства, гармоничное всестороннее развитие личности.

Благодаря обучению по программам Академии уже на этапе начального и среднего образования школьники имеют возможность познакомиться с миром искусства и дизайна и начать свое профессиональное самоопределение. Одной из программ детской академии, выполняющей задачу развития проектно-творческого, является программа дополнительного образования детей «Основы дизайна». В процессе развития у детей и подростков навыков художественно-конструкторского творчества формируется художественное чувство, эстетическое отношение к предметному миру и закладывается основа для

профессиональной ориентации [17]. Основной целью программы является: развитие творческих способностей детей и основ дизайн-мышления средствами различных личностно – и социозначимых для обучаемого заданий, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных свойств личности обучаемого.

Группа дисциплин учебного плана программы «Основы дизайна» включает в себя направления, соответствующие различным областям дизайна, таким как: «Графический дизайн» (рис. 1), «Транспортный дизайн» (рис. 2), «Дизайн интерьера» (рис. 3), «Креативный дизайн» (рис. 4) и т. д., в модульной форме.

Основной идеей данного направления является переход от освоения техник и свойств материалов к проектной деятельности в направлении дизайна. Учащиеся, обучающиеся по программе «Основы дизайна», могут заниматься самообразованием или углубленно изучать одно направление в течение нескольких лет, меняя модули каждый семестр: от моды и дизайна интерьера до транспортного дизайна. Обучение происходит через выполнение практических заданий, в ходе которых учащиеся решают проектные задачи и развивают проектное и дизайнерское мышление. Это позволяет обучающемуся получить всестороннее представление об окружающем мире, себе, как представителе социума, освоить приемы и средства творческого переосмысления и интерпретации, постичь глубинные связи предметов и явлений окружающего мира, развить активную творческую позицию и мотивацию творческой деятельности. Отличительной особенностью данной программы является получение и закрепление навыков работы обучаемого со всем арсеналом инструментов и материалов для создания дизайн-продукта.

В процессе обучения дети изучают и приобретают основные знания, навыки и компетенции, необходимые для профессиональной самостоятельности в любой области дизайна. Таким образом, начиная с уровня начального и среднего образования, они готовятся к будущей профессиональной деятельности [18].

Методика развития проектно-творческого мышления у детей включает в себя использование проектного обучения, технологий и медиа, исследовательского потенциала, игровой методики, а также искусства и дизайна.

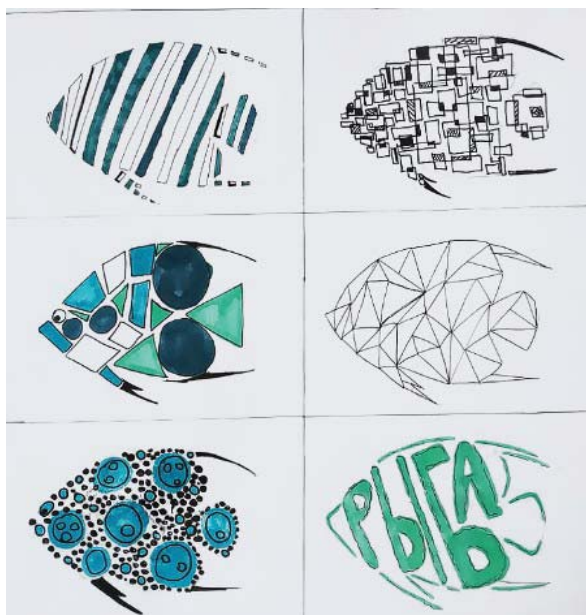

Рисунок 1 – РГХПУ им. С.Г. Строганова, СДАД, профиль обучения «Графический дизайн»

Рисунок 2 – РГХПУ им. С.Г. Строганова, СДАД, профиль обучения «Транспортный дизайн»

Рисунок 3 – РГХПУ им. С.Г. Строганова, СДАД, профиль обучения «Графический дизайн»

Рисунок 4 – РГХПУ им. С.Г. Строганова, СДАД, профиль обучения «Креативный дизайн»

Комбинирование этих методов помогает детям изменить творческое мышление, критическое мышление, коммуникативные и сотруднические навыки, что важно для их будущего успеха. При соблюдении главных педагогических условий принципов, при четкой и правильной постановке целей и задач обучающиеся в полной мере получают все необходимые знания, умения и навыки, в полной мере погружаются в процесс обучения, что позволяет активировать

у него внимание, увлеченность, стремление на результат и получение новых знаний.

Этот набор навыков очень важен в современном цифровом обществе. Многие выпускники Академии решили связать свою будущую профессию с архитектурой и дизайном. В этом случае дополнительное образование решает несколько важных задач. В процессе занятий ученики развивают свое эстетическое чувство, приобретают навыки дизайна и изобразительного искусства.

17.11.2023

Список литературы:

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.
2. Верганти Р. Инновации, направляемые дизайном: как изменить правила конкуренции посредством радикальных смысловых инноваций / Верганти Роберто; пер. с англ. Н. Эдельмана. —Москва: Дело, 2018 – 384 с.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.
4. Горбунова, Г.А. К вопросу о непрерывности дизайн-образования: проблемы и перспективы / Г.А. Горбунова, О.П. Савельева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – №5 (180). – С. 206-211
5. Дрягина, В.Б. О дизайн-образовании / В.Б. Дрягина// МНКО. – 2020. – №4 (83). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-dizayn-obrazovanii> (дата обращения: 12.09.2023)
6. Дьюи, Д. Психология и педагогика мышления / Д. Дьюи; Пер. с англ. Н.М. Никольской. – М.: Совершенство, 1997. – 208 с.
7. Жданова, Н.С. Развитие творческого мышления будущих дизайнеров в процессе освоения технической графики / Н.С. Жданова, Ю.С. Антоненко, А.В.Екатериноушкина// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2023. – №4 (240). – С. 32-28.
8. Канунникова, Т.А. Методика развития композиционно-образного мышления подростков средствами изобразительного искусства: дис. ... канд. пед. наук / Т.А. Канунникова. – М.: 2016. – 289 с.
9. Кондратьева, К.А. Некоторые концептуальные основы дизайнерского образования / К.А. Кондратьева // Дизайнерское образование. История. Теория. Практика / Под общей редакцией В.Р. Аронова, В.Ф. Сидоренко. – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. – С. 287-291
10. Моисеева, А.Н. Проектирование современного занятия в системе дополнительного образования детей / А.Н. Моисеева, О.Г. Тавстуха, С.Н. Полькина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2020. – №5 (228). – С. 48-56.
11. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек; Пер. Визель М. – М.: Издатель Д. Аронов, 2022. – 416 с.
12. Рубинштейн, С.Л. О мышлении и путях его исследования / С.Л. Рубинштейн. – М., 1958. – 256 с.
13. Саблина, Н.А. Развитие воображения студентов-дизайнеров как условие формирования профессиональных качеств / Н.А. Саблина // Преподаватель XXI век. – 2012. – №4. – С. 132-136.
14. Савлущинская, Н.В. Активизация творческой деятельности студентов дошкольного факультета на занятиях по изобразительному искусству: дис. ... канд. пед. наук. / Н.В. Савлущинская. – Омск, 2002. – 128 с.
15. Сидоренко, В.Ф. Образование: образ культуры / В.Ф. Сидоренко // Техническая эстетика. – М., 1989. – №1.
16. Сидоренко, В.Ф. Эстетика проектного творчества / В.Ф. Сидоренко // ВНИИТЭ. – М., 2007. – 136 с.
17. Строгановская детская академия дизайна. – URL: <https://children-design-academy.ru/about/ob-akademii> (дата обращения: 10.09.2023).
18. Тавстуха, О.Г. Роль и функции педагога дополнительного образования в профессиональной ориентации учащихся / О.Г. Тавстуха, А.А. Муратова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2018. – №3 (215). – С. 66-72
19. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб – «Эксмо», 2016 – (Top Business Awards), – 140 с.

References:

1. Arnheim R. (2007) *Art and visual perception*. M.: Architecture-S, 392 p.
2. Verganti R. (2018) *Innovation guided by design: how to change the rules of competition through radical semantic innovations*. Translation from English N. Edelman. Moscow: Delo, 384 p.
3. Vygotsky L.S. (1987) *Psychology of art*. M.: Pedagogy, 344 p.
4. Gorbunova G.A., Savelyeva O.P. (2015) On the issue of continuity of design education: problems and prospects. *Vestnik of Orenburg State University*, No. 5 (180), pp. 206-211.
5. Dryagina V.B. (2020) About design education. *MNCO*, No. 4 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-dizayn-obrazovanii> (access date: 09/12/2023)
6. Dewey D. (1997) *Psychology and pedagogy of thinking*. Translation from English N.M. Nikolskaya. M.: Perfection, 208 p.
7. Zhdanova N.S., Antonenko Yu.S., Ekaterinushkina A.V. (2023) Development of creative thinking of future designers in the process of mastering technical graphics. *Vestnik of Orenburg State University*, No. 4 (240), pp. 32-28.
8. Kanunnikova T.A. (2016) *Methodology for the development of compositional-figurative thinking of adolescents using the means of fine art*. PhD Dissertation. M., 289 p.
9. Kondratyeva K.A. (2007) Some conceptual foundations of design education. In V.R. Aronova, V.F. Sidorenko (eds.) *Design education. Story. Theory. Practice*. M.: MSTU im. A.N. Kosygina, pp. 287-291.
10. Moiseeva A.N., Tavstukha O.G., Polkina S.N. (2020) Designing a modern lesson in the system of additional education for children. *Vestnik of Orenburg State University*, No. 5 (228), pp. 48-56.
11. Papanek V. (2022) *Design for the real world*. Translation by Wiesel M. M.: Publisher D. Aronov, 416 p.
12. Rubinstein S.L. (1958) *About thinking and ways of its research*. M., 256 p.
13. Sablina N.A. (2012) Development of the imagination of design students as a condition for the formation of professional qualities. *Teacher of the XXI century*, No. 4, pp. 132-136.
14. Savluchinskaya N.V. (2002) *Activation of creative activity of preschool students in fine arts classes*. PhD Dissertation. Omsk, 128 p.
15. Sidorenko V.F. (1989) Education: image of culture. *Technical aesthetics*. M., No. 1.
16. Sidorenko V.F. (2007) Aesthetics of design creativity. *VNIITE*, M., 136 p.
17. Stroganov Children's Academy of Design. URL: <https://children-design-academy.ru/about/ob-akademii> (access date: 09/10/2023).
18. Tavstukha O.G., Muratova A.A. (2018) The role and functions of the additional education teacher in the professional guidance of students. *Vestnik of Orenburg State University*, No. 3 (215), pp. 66-72.
19. Schwab K. (2016) *The Fourth Industrial Revolution*. Eksmo, Top Business Awards, 140 p.

Сведения об авторе:

Сорокина Анна Александровна, преподаватель кафедры дополнительного образования
института дополнительного образования
Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе 9 с.1, каб. 202а
E-mail: sorokina@mghpu.ru