

DOI 10.31483/r-105799

Белова Ирина Леонидовна

Гурьянчева Екатерина Николаевна

ОРГАНИЗАЦИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО ДИЗАЙНУ КАК ОСНОВА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в главе освещаются вопросы, связанные с обоснованием необходимости профессиональной ориентации школьников, их первым знакомством с профессией «дизайнер» в стенах вуза, видами дизайна как творческой проектно-художественной деятельностью; даются методические рекомендации по организации и проведению мастер-классов по профориентационному курсу «ПРО-дизайн», способствующие раскрытию творческого потенциала личности, развитию эстетического вкуса, визуально-образного мышления, художественно-проектной культуры школьников и абитуриентов.

Ключевые слова: профориентационная работа в вузе, дополнительная предпрофессиональная программа, мастер-класс, виды дизайна, художественно-проектная деятельность.

Abstract: the chapter highlights issues related to the justification of the need for professional orientation of schoolchildren, their first acquaintance with the profession of «designer» within the walls of the university, types of design as a creative design and artistic activity; methodological recommendations are given on the organization and conduct of master classes on the career guidance course «PRO-design», contributing to the disclosure of the creative potential of the individual, development aesthetic taste, visual and imaginative thinking, artistic and project culture of schoolchildren and applicants.

Keywords: career guidance work at the university, additional pre-professional program, master class, types of design, artistic and design activities.

Каждому человеку важно выбрать дело своей жизни по душе, найти ту сферу деятельности, к чему есть предрасположенность, и начинать развивать те навыки, умения и способности, которые необходимы для будущей профессии.

Некоторые подростки начинают проявлять интерес к тем или иным занятиям, сферам деятельности, и задумываются о выборе профессии уже в 10–12 лет, а к шестнадцати годам, зачастую, уже твердо знают кем они хотят быть. Но большинство школьников профессию выбирают в спешке, не осознанно, иногда под напором родителей или рекламы из СМИ, что потом приводит к печальным фактам и ошибочному выбору сферы профессиональной деятельности.

Сделать правильный выбор и выявить предрасположенность к какой-либо профессии с учетом психологии человека, его навыков, знаний, талантов и предпочтений помогает профориентация. Профориентация – это система мер, направленных на конкретные направления и специальности. Психологи и педагоги советуют проводить различные профориентационные мероприятия для детей школьного возраста – «день открытых дверей», конкурсы, олимпиады, каникулярные школы, мастер-классы в стенах вуза. Именно в возрасте 10–12 лет подростки наиболее восприимчивы, увлечены, отзывчивы и открыты ко всему новому.

Изучив различные исследования и профориентационные методики (Джон Льюис Холланд, Дональд Сьюпер, Линда Готтфредсон), концепции карты интересов, дифференциально-диагностические опросники (Евгений Климов и др.), нами сделан вывод, что человеку необходимо научиться «career education» – «конструировать карьеру». То есть человек еще с детства должен быть конструктором и проектировщиком своей судьбы, архитектором и дизайнером своей жизни.

Как утверждают многие исследователи, «дизайнер – это профессия, направленная на будущее», она интересна современному школьнику, так как сфера применения дизайнерского творчества безгранична: дизайн интерьера, дизайн среды, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн, дизайн одежды, графический дизайн, рекламный дизайн, web-дизайн, инфодизайн и пр. Самый главный навык дизайнера, в какой бы он сфере дизайна не работал, это – умение конструировать, проектировать и визуально моделировать дизайн-объекты. Знание аз-

буки дизайна, применение «визуального языка», соблюдение алгоритма художественно-проектной деятельности, желание проявить свои творческие способности – важные условия для того, чтобы состояться в этой профессии. Для превращения школьника в дизайнера, в первую очередь, необходим «метод погружения» в дизайнерскую (художественно-проектную) деятельность, что требует наличие концептуальной образовательной программы, построенной на структурных элементах – модулях, направленных на формирование определенных профессиональных навыков и компетенций.

Для первичного знакомства детей и подростков от 10 до 16 лет с профессией «дизайнер» мы предлагаем на базе Мининского университета Факультета дизайна, изящных искусств и медиа-технологий (ФДИИМТ) организовать курсы в виде мастер-классов, где опытные педагоги являлись бы «проводниками в мир дизайна». С этой целью нами была разработана дополнительная предпрофессиональная программа к профориентационному курсу «ПРО-дизайн» (авторы: преподаватели кафедры средового и графического дизайна Мининского университета – к.п.н., доцент И.Л. Белова, доцент Е.Н. Гурьянчева).

Основная задача курса «ПРО-дизайн» – не только рассказать о деятельности дизайнера и познакомить ребят с основными видами дизайна, но и заинтересовать подростков художественно-проектной деятельностью, способствовать развитию их визуально-образного мышления, художественно-графических способностей, раскрытию творческого потенциала личности. Даже если ребенок в дальнейшем не выберет профессию «дизайнер», то ему, несомненно, пригодятся в жизни художественные, графические, проектные умения и универсальные навыки моделирования, макетирования, конструирования, дизайн-проектирования.

Профориентационный курс «ПРО-дизайн» разработан в соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой (таблица 1).

Таблица 1

Дополнительная предпрофессиональная программа «Дизайн»

Название программы	Профориентационный курс «ПРО-дизайн»
--------------------	--------------------------------------

Тип программы	Авторская, дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Дизайн»
Авторы программы	к.п.н., доцент Белова Ирина Леонидовна; доцент Гурьянчева Екатерина Николаевна
Формат проведения	Очно
Целевая аудитория	Школьники в возрасте 10–16 лет
Продолжительность курса	10 месяцев Всего 80 час
График занятий	1 раз в неделю
Место проведения	НГПУ имени Козьмы Минина, ФДИИМТ, Кафедра средового и графического дизайна
Документ по окончании	Сертификат об окончании профориентационного курса «ПРО-дизайн»
Краткое описание курса (какие проблемы решает)	<p>Абитуриенты часто не могут определиться с выбором профильного направления при поступлении в вуз. Профориентационный курс «ПРО-дизайн» восполнит эти пробелы: преподаватели кафедры средового и графического дизайна (Мининский университет) расскажут о различных сферах дизайнерской деятельности, о специфике каждого вида дизайна, познакомят с техническими приемами разработки проектов.</p> <p>Программа предназначена для школьников, направленных на творческое самовыражение через художественно-проектную деятельность.</p> <p>В возрасте 10–16 лет подростки наиболее восприимчивы и открыты ко всему новому, многие интересуются дизайном, но они не всегда владеют информацией о профессии «дизайнер», не знают, что современный дизайн разноплановый, а деятельность дизайнера универсальна. Школьники на практике смогут проявить свои творческие способности, попробовать свои силы в создании творческих работ и мини-проектов в различных графических техниках и направлениях дизайна</p>
Выпускник курса будет (знать и уметь)	<ul style="list-style-type: none"> – знать азбуку дизайна: основные термины и понятия, художественно-композиционные законы формообразования; – понимать алгоритм художественно-проектной деятельности «от идеи до воплощения»; – иметь представление о различных видах и сферах дизайна; – ознакомиться с методами художественно-проектной деятельности; – применять умения и навыки профессиональной дизайнерской деятельности; – мыслить визуально, образно, креативно; – научиться разрабатывать мини-проекты, инфографическое резюме, портфолио дизайнера и многое другое
Важные факты о курсе	1. Занятия курса устроены таким образом, чтобы дети открыли для себя много интересных фактов в мире дизайна

	<p>и создали оригинальную творческую работу на определенную тематику.</p> <p>2. Форма общения преподавателя и школьника строится на индивидуальной траектории творческого развития личности.</p> <p>3. Результатом каждого модуля программы становятся персональные мини-проекты, закладывающие начало творческого портфолио будущего дизайнера.</p> <p>4. Школьнику или абитуриенту пригодятся универсальные навыки моделирования, макетирования, конструирования и проектирования в дальнейшем.</p> <p>5. Лозунг курса «Свободное пространство для творчества», так как креативная среда способствует рождению ярких, нестандартных идей и развитию личности</p>
Цели, задачи, содержание курса (модули)	<p>Цель курса «ПРО-дизайн» – рассказать школьникам о профессии дизайнера, о направлениях дизайна, познакомить ребят с огромным и прекрасным миром дизайна, заинтересовать художественно-проектным творчеством.</p> <p>Основная задача курса – раскрыть творческий потенциал личности, способствовать развитию эстетического вкуса, художественно-графических способностей, визуально-образного (дизайнерского) мышления, художественно-проектной и визуальной культуры подростка.</p> <p>Модуль 1. Азбука дизайна.</p> <p>Модуль 2. Графический дизайн.</p> <p>Модуль 3. Арт-дизайн.</p> <p>Модуль 4. Дизайн среды.</p> <p>Дополнительный модуль: Основы инфодизайна и инфографики</p>

Мастер-класс – (переводится с английского как «лучший в какой-то области» и «занятие») – это хорошая возможность для преподавателя поделиться своими знаниями и мастерством, а также поближе узнать интересы и потребности современных школьников, ответить на их вопросы. При проведении мастер-классов важна визуализация и структуризация информации, которая обязательно подкрепляется и закрепляется практической творческой деятельностью каждого участника мастер-класса. Занятия проводить лучше в составе малых групп (10–12 человек), так как специфика мастер-классов заключается в индивидуальном общении с каждым учащимся. У преподавателя должны быть собственные наработки и приемы, авторские техники и методики обучения, программа к курсу с тематическим планом и, конечно же, огромное желание делиться своими знаниями и опытом.

Согласно современным методикам обучения и развития личности, ребенок должен развиваться в свободной творческой среде, поэтому лозунгом курса был выбран слоган: «Свободное пространство для творчества». Преподаватели, проводящие мастер-классы в пространстве вуза, должны помочь юным дарованиям найти правильную траекторию творческого развития, выбрать направление из всего многообразия различных сфер дизайна, заинтересовать необычным творческим приемом, подсказать нужную технику для разработки проекта. Например, школьникам интересно работать в таких графических и живописных техниках как: кофе-графика, суми-э, силуэт, дудлинг, зентангл, оверлеппинг, коллаж, фетровая аппликация и т. п. Особый интерес у подростков вызывает разработка собственных дизайн-проектов на планшете или компьютере.

Авторами данной монографии разработано содержание дополнительной предпрофессиональной программы к курсу «ПРО-дизайн», где вся информация преподносится в виде тематических блоков – образовательных модулей, при изучении которых достигаются поставленные цели и задачи курса (таблица 2).

Таблица 2

*Содержание дополнительной предпрофессиональной программы
к профориентационному курсу «ПРО-дизайн»*

Название модуля	Тема мастер-класса	Творческое практическое задание
<i>Модуль 1. Азбука дизайна</i>	<i>Тема 1.</i> Вводное занятие «Про дизайн и дизайнеров». Азбука дизайна. Введение в мир дизайна «от идеи до воплощения». Анкетирование участников мастер-класса	1. «Изо-анкета» с помощью пиктографии (рисуночного письма)
	<i>Тема 2.</i> Экскурс в историю развития дизайна. Витрувианский человек – кто это? Первые школы дизайна: Баухауз и ВХУТЕМАС. Пропедевтический или предварительно-изучающий курс дизайна	2. Творческое задание – рисунок «Я ж Дерзайнер!» на основе Витрувианского человека
	<i>Тема 3.</i> Основы композиционного формообразования в дизайне. Художественно-композиционные законы. Понятия «статика» и «динамика», «метр» и «ритм», «симметрия» и «асимметрия», «контраст» и «нюанс», «главное» и «второстепенное». Цельность и визуальная целостность в композиции	3. Творческое задание-композиция аппликация из цветной бумаги (пленки оракал) «Формальная композиция»

	<p><i>Тема 4.</i> Основы художественно-композиционного формообразования. Игра в простые геометрические фигуры. Танграм как развитие визуально-образной, художественно-пространственной грамотности ребенка. Сюжетно-образная композиция из простых геометрических фигур</p>	4. Панно из цветной бумаги и пленки оракал на тему басни Крылова «Ворона и Лисица».
	<p><i>Тема 5.</i> Основы цветоведения. Основные характеристики цвета. Цветовой круг Иттена. Теплые и холодные цвета. Контрастные и нюансные цвета. Полихромная и монохромная гамма. Все оттенки серого или японская техника живописи «суми-э»</p>	5. Коллективная творческое задание: «Японская техника живописи суми-э».
<i>Модуль 2. Графический дизайн</i>	<p><i>Тема 1.</i> Вводное занятие. ПРО графический дизайн и его виды. Пиктография или как было написано первое письмо</p>	1. «Пиктограмма на тему детства – рассказ в картинках о себе»
	<p><i>Тема 2.</i> Экскурс в историю развития графического дизайна. Основы проектной графики. Точка, линия, штрих, пятно</p>	2. «Точка, точка, запятая...» рисунок линером, пером и тушью
	<p><i>Тема 3.</i> Игра в графическом дизайне. Пятновая графика и техника «силуэт». Театр теней в искусстве востока. Виды силуэта: классический (вырезанный из бумаги) и рисованный</p>	3. Творческое задание: «Моя тень» аппликация из черной бумаги
	<p><i>Тема 4.</i> Стилизация в искусстве и дизайне. Понятия «стилизация» и «трансформация» в графическом дизайне. Преобразование бионической формы в художественно-графический образ</p>	4. Смешанная графическая техника (линия, точка, штрих, пятно) – «Так это же собачка...»
	<p><i>Тема 5.</i> Шрифт в графическом дизайне. Зачем создавать новую азбуку? Шрифтовая композиция. Образ-буква. «Новая азбука народных пословиц и поговорок». Социальная, экологическая и политическая азбуки</p>	5. «Дизайн букв для новой Азбуки» графика на пастельной тонированной бумаге - коллективный проект на картоне
<i>Модуль 3. Арт-дизайн</i>	<p><i>Тема 1.</i> Вводное занятие. ПРО арт-дизайн и его виды. Краткий экскурс в историю развития арт-дизайна. «Человек-Художник» – это звучит красиво! Материалы для художественного творчества</p>	1. Творческое задание: «Открытка другу» в виде «Перевертыша»
	<p><i>Тема 2.</i> Художественный вкус, фантазия и креатив в дизайнерской деятельности. Коллаж как основа для проявления фантазии художника. Виды и разновидности коллажа.</p>	2. Творческое задание: коллаж на тему «Невозможное возможно!» в технике тесселяции
	<p><i>Тема 3.</i> Тактильные книги и дидактические пособия для детей. Техника «фетровая аппликация» в арт-дизайне. Фетр как доступный материал для творчества и фантазии</p>	3. Панно на стихи Михаила Яснова «ЧУ-детство!»

	<i>Тема 4.</i> Игрушки в арт-дизайне. Виды народных игрушек. Елочная игрушка. История елочной игрушки (с 1928 года). Дизайн елочной тактильной игрушки	4. Дизайн елочной игрушки символа 2024 года «Дракон»
	<i>Тема 5.</i> Бионика и дизайн. Стилизация предметов в арт-дизайне. Зачем создавать что-то новое и преобразовывать действительность? Арт-объекты для украшения и оформления интерьера	5. «Дизайнерские штучки» – арт-объект из природного материала (камни, ракушки, косточки, крупа, кофе и пр.)
<i>Модуль 4. Дизайн среды</i>	<i>Тема 1.</i> Вводное занятие «ПРО- дизайн городской и предметно-пространственной среды». Введение в средовой дизайн	1. Задание на развитие объемно-пространственного мышления «Город будущего»
	<i>Тема 2.</i> Алгоритм дизайн-проектирования – этапы художественно-проектной деятельности дизайнера среды. Составление когнитивной карты по методике умственного картирования Тони Бьюзена	2. «Концептуальная карта желаний» по Бьюзену
	<i>Тема 3.</i> Основные характеристики формы в дизайн-проектировании среды. Художественно-композиционные закономерности формообразования: «статика», «динамика», «метр», «ритм», «симметрия», «асимметрия», композиционная целостность. Макетирование и моделирование в средовом дизайне	3. Эскиз-проект и объемно-пространственная композиция – макет «Детская площадка будущего»
	<i>Тема 4.</i> Основы компьютерной грамотности. Основные компьютерные программы и графические редакторы для дизайнера среды	4. Творческое задание: от эскизного проекта до воплощения идеи «Моя комната»
	<i>Тема 5.</i> Обзор компьютерных программ для архитекторов и дизайнеров для проектирования интерьера	5. «Дизайн интерьера комнаты моей мечты» – выставка проектов

Дополнительным модулем к курсу «ПРО-дизайн» является тематический модуль «Основы инфодизайна и инфографики». Инфографика рассматривается как визуализация данных и структуризация информации, рассказывается об основных видах инфографики (статичная и анимированная), о технических приемах создания, о компьютерных программах и онлайн-сервисах для разработки инфографики, о её роли в современном мире, о полиграфическом и рекламном дизайне, о применении инфографики в учебных презентациях. Особый интерес с точки зрения полиграфического дизайна представляет задание по разработке

информационной графики для детей: графическое оформление детских книг, школьных учебников, тематических журналов с применением инфографики. Итоговое практическое творческое задание: «*Инфографическое резюме как основа профессионального портфолио дизайнера*» направлено на то, чтобы помочь подростку осознать причастность к профессии «дизайнер».

Мастер-классы по курсу «ПРО-дизайн» устроены таким образом, чтобы ребята расширили свое информационное поле знаний, открыли для себя много интересных и любопытных фактов о дизайне, попробовали своими руками создать оригинальную творческую работу или мини-проект на определенную тему. Каждое тематическое занятие содержит вступительную беседу в виде презентации (в которой преподаватель рассказывает о том или ином профиле дизайна) и практическую творческую часть, направленную на развитие умений и профессиональных навыков в определенной области дизайна.

Содержание задания каждого модуля расположены от простого к сложному, постепенно погружая школьников в творческое конструирование. Таким образом, слушатели курса эффективно и планомерно формируют воображение, художественный вкус и проектную культуру.

Обучение проходит в интерактивном формате, которое происходит в форме совместной деятельности учащихся и преподавателя. Все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, решают возникающие проблемы сообща, моделируют проектные ситуации, оценивают работы других и видят свои результаты, свой рост на фоне остальных, стимулируют и поддерживают друг друга, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы, генерируют идеи. Слушатель курса учится творческому добыванию и применению знаний. Интересное обучение в команде единомышленников под руководством опытного наставника позволяет сохранить мотивацию на протяжении всего обучения. В результате каждый учащийся разрабатывает индивидуальные проекты по всем модулям курса, а преподаватель выступает в роли тьютера, помогая пройти весь путь до конечного результата.

В условиях педагогического вуза есть возможность для привлечения к участию в мастер-классах студентов-дизайнеров и магистрантов, готовых поделиться своими знаниями, помочь школьникам быстро освоить навыки, связанные с тематикой занятия. Этот опыт по коммуникации студентов и школьников – будущих абитуриентов – будет полезен всем участникам образовательного процесса. Для слушателей курса дополнительно образования особенно важно пообщаться со студентами, вчерашними школьниками, узнать их опыт выбора профессии и направления обучения, кроме того, студенты как посредники смогут говорить с учащимися на одном языке. Для студентов и магистрантов это будет новый опыт, систематизация и обобщение полученных в университете знаний.

Обретенный багаж знаний окажет несомненную помощь школьникам и будущим абитуриентам в самоопределении и выборе направления для последующего обучения в вузе. Результатом каждого модуля становятся завершенные персональные мини-проекты, закладывающие начало творческого портфолио и резюме будущего дизайнера для успешного старта в обучении и карьере.

Таким образом, тщательно продуманная организация процесса обучения, актуальные темы и базовые знания, полученные на курсе, помогают достичь поставленных цели и задач. Учащиеся подробно познакомятся с профессией дизайнера, смогут раскрыть свой творческий потенциал, развить эстетический вкус, художественно-графические способности, визуально-образное (дизайнерского) мышление, художественно-проектную и визуальную культуру.

Список литературы

1. Белова И.Л. Развитие проектной культуры будущего дизайнера-педагога в вузе: специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Белова Ирина Леонидовна. – Н. Новгород, 2007.

2. Белова И.Л. Развитие проектной культуры будущего дизайнера-педагога в инженерно-педагогическом вузе: монография / И.Л. Белова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Волжский гос. инженерно-пед. ун-т». – Н. Новгород: ВГИПУ, 2007.

3. Белова И.Л. От проектной интенции личности к проектной культуре специалиста // Вестник костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2007. – №4.

4. Белова И.Л. Методы активизации художественно-проектной деятельности будущих графических дизайнеров / И.Л. Белова, Н.В. Быстрова, Е.В. Медонова // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №75–1.

5. Белова И.Л. Моделирование как современная концепция методики обучения дизайнерской деятельности / И.Л. Белова, К.А. Чеботарева // Инновационная деятельность в образовании: сборник статей по материалам VIII региональной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 30 ноября 2021 года). – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 2021.

6. Белова И.Л. Визуальное моделирование как метод обучения дизайн-педагогической деятельности / И.Л. Белова, Н.В. Быстрова, Д.М. Михайленко // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – №72–3.

7. Белова И.Л. Разработка полиграфической продукции «Алфавит» для детей дошкольного возраста / И.Л. Белова, М. Волкова, Н. Горнова // Интеграция информационных технологий в систему профессионального и дополнительного образования: сборник статей по материалам региональной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 1–31 декабря 2016 года) / Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина. – Н. Новгород: ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 2016.

8. Быстрова Н.В. К вопросу о применении технологий визуализации информации в учебном процессе / Н.В. Быстрова, И.Л. Белова, Э.У.Х.С. Ахмед // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. – №69–2.

9. Белова И.Л. Графический дизайнер как визуальный информатор и коммуникатор / И.Л. Белова, Е.Н. Гурьянчева, И.А. Кучкин // Балтийский гуманитарный журнал. – 2022. – Т. 11. №4 (41).

10. Бузина Н.О. Технологии визуализации информации в системе высшего образования / Н.О. Бузина // Образование и педагогика: теория и практика : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Чебоксары, 4 декабря 2020 года) / БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. – Чебоксары: Среда, 2020. – С. 19–23.

11. Чембаров Е.А. Проектные умения в подготовке специалистов в области дизайна / Е.А. Чембаров, И.Л. Белова // Культура и образование. – 2014. – №2 (6).

12. Швецова, Е. А. Формирование у студентов интереса к научно-исследовательской деятельности в процессе обучения дизайну / Е.А. Швецова, И.Л. Белова // Традиции и инновации в дизайне (Нижний Новгород, 29 ноября 2018 года). – Н. Новгород: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, 2018.

13. Абоимова И.С. Процессуальный дизайн в обучении студентов будущих дизайнеров в вузе / И.С. Абоимова, Е.Н. Гурьянчева // Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №76–1.

Белова Ирина Леонидовна – канд. пед. наук, доцент кафедры средового и графического дизайна ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)», Россия, Нижний Новгород.

Гурьянчева Екатерина Николаевна – доцент кафедры средового и графического дизайна ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)», Россия, Нижний Новгород.
