

Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги

**«Развитие творческих способностей детей средствами моделирования и
дизайна ландшафтной среды».**

Борисовой Анны Викторовны

Объединение студия дизайна

Детско-подростковый клуб «Полет»

Муниципального образовательного учреждения

Дополнительного образования

«Детско-подростковый центр «Содружество»

г. Калуга

2018г.

1. Введение.

Одной из самых привлекательных профессий для современных школьников является профессия дизайнера. Поэтому актуальность данной разработки обусловлена повышенным интересом у учеников к специальности «дизайн».

К большому сожалению, школьные предметы: «Художественный труд», «Рисование», «Мировая художественная культура» из-за нехватки времени предполагают лишь обзорное знакомство с историей и современным дизайном. Необходимость разработки связана с отсутствием достаточного количества программ профильного уровня, которые могли бы дополнить учебные предметы в области гуманитарного и художественно – эстетического цикла.

Слово «дизайн» встречается повсеместно. В разных сферах деятельности этот термин понимается по-разному. Он включает в себя и внешний вид (форму, цвет, композицию) и сам процесс проектирования – изготовления, который приводит к конечному результату. Дизайн как искусство возник в XX веке с расцветом индустриального производства. Он имеет отношение к созданию всего окружающего нас предметного мира (предметной среды): от цветочных композиций до мебели и машин.

Наблюдая за работой дизайнеров, которые, оформляя интерьеры и экстерьеры, широко используют разнообразные материалы и технологии, руководствуются правилами гармонии и композиции пространства, грамотно сочетают цвета и декоративные элементы в композиции, ученики хотят узнать больше о дизайнерском искусстве и сами научиться создавать оригинальные композиции.

У многих учеников нашей художественной студии возникают вопросы: «Куда пойти учиться дальше? Какой профиль выбрать, чтобы стать дизайнером?»

Детям необходимо объяснить, что дизайнер занимается не только художественным творчеством, но и чертежами, математическими расчетами и т.д. Поэтому в этой профессии необходимо не только хорошо уметь

рисовать, но и хорошо знать математику, черчение, историю искусств и другие предметы. Однако нет «дизайнера вообще», один человек не может быть хорошим специалистом и в проектировании автомобилей, одежды и ландшафтном дизайне.

Все мы – современные люди живем в среде «второй природы», созданной фактически искусством и дизайном. Для того чтобы быть квалифицированными пользователями всего этого сложного мира дизайна: конструкций, предметов, материалов мы должны быть элементарно грамотны, знакомы как с языком этих искусств, так и с основами их бытования. Оптимально эти знания можно получить только в соединении теоретического изучения и практической работы по моделированию и проектированию основополагающих элементов.

Первое вводное занятие «Дизайн как средство моделирования предметной среды» знакомит учащихся с многообразием направлений в дизайне, профессиями, где используются дизайнерские навыки, помогает ученикам сделать правильный выбор, поняв свои привязанности и личные возможности.

Наибольший интерес у учеников из всех направлений дизайна вызвал ландшафтный дизайн, который очень востребован в наше время. Знания и умения, полученные в результате обучения, учащиеся смогут использовать в своей дальнейшей практической жизни. А также продолжить образование в среднем или высшем профессиональном учебном заведении по этому направлению и получить профессии, пользующиеся высоким спросом на современном рынке труда.

Данная методическая разработка направлена на формирование у учащихся профессиональных навыков в области дизайна и способствует развитию творческих способностей в области ландшафтного проектирования и моделирования. Особенностью представленной работы является гармоничное сочетание ландшафтной графики (2D – макет) и ландшафтного моделирования

(3 – D). Работа над ландшафтным проектом ведется поэтапно: вначале разрабатываются фор – эскизы и выполняется рисунок плана на бумаге (2D), затем по эскизу выполняется сам макет (3D).

Процесс обучения направлен по творческому руслу создания самостоятельности, оригинальности и креативности мышления. Дети от природы любознательны, творчески активны, изначально талантливы. Поэтому я, как педагог, стараюсь, как можно раньше разглядеть в ребенке его творческие задатки и наклонности, чтобы своевременно помочь ему их развивать. Направленность нашей студии стремление сформировать в учениках базовые способности саморазвивающейся личности, эстетическое отношение к окружающей среде, а также навыки коллективной деятельности. Познавательная – творческая деятельность учащихся организована так, чтобы каждый ребенок смог пройти путь от рождения замысла, поиска средств и путей его воплощения к созданию конкретной работы. При этом основными критериями успешности выполнения задания являются самовыражение, самоутверждение и личные интересы ученика.

При изучении данного материала и выполнении творческих заданий учащиеся изучают творчество известных мастеров современного дизайна (Патрик Блан, Александр Сапелин, Тим Ньюбери и др.), анализируют их работы. Причем изучение основывается на активном изобразительном творчестве детей. Занятия построены таким образом, что после теоретической части предполагается практическая работа как продуктивного характера (создание собственного образа), так и репродуктивного (копирование известных работ по ландшафтному дизайну). Я думаю, что такой творческий подход к изучению современного ландшафтного дизайна позволит каждому ученику найти свой личный смысл и творческий почерк и принесет больше пользы, чем обычный курс с бесконечным количеством мелькающих перед глазами фотографий. Овладение графическим искусством, техникой рисунка очень важно для будущего дизайнера. Наряду

с натурным рисунком важно развивать умение копировать хорошие оригиналы, произведения ландшафтных дизайнеров.

Метод изучения ландшафтного дизайна, построенный на активном художественном творчестве учащихся, способствует развитию гармоничной интеллектуальной личности. В связи со спецификой занятий в студии дизайна обучаются дети с ярко выраженными творческими способностями, поэтому при работе использую индивидуальный подход и создаю условия для реализации креативных возможностей учеников, профессионального развития творческих навыков в области ландшафтного проектирования и моделирования. Студия дизайна работает под девизом **«Простор воображению – зеленый свет идеям»**.

Курс обучения базируется на трех основных разделах:

1. **«Дизайн как средство моделирования ландшафтной среды»**. Раздел знакомит учащихся с основными понятиями дизайна, направлениями и профессиями, в которых работают дизайнеры.
2. **«Основы цветоведения и ландшафтной композиции»**. Раздел знакомит с основными законами построения композиции, рассматривает гармоничные сочетания цветов в ландшафтной композиции.
3. **«Ландшафтный дизайн открытого пространства: проектирование и макетирование среды»**. Раздел знакомит с основными правилами планировки открытого пространства, составлять план участка, конструировать макет ландшафтной среды.

Разработка заданий по данным разделам:

Каждое задание раздела рассчитано на несколько занятий.

Задание 1.

«Дизайн как средство моделирования среды».

Цель: познакомить учащихся с основными понятиями дизайна, направлениями, профессиями, выбрать понравившееся направление, учитывая интересы детей.

Задачи:

- сформировать представления о дизайне среды; профессиях, в которых работают дизайнеры;
- приобщать детей и подростков к творческой деятельности;
- развивать творческое мышление и воображение.

Теоретическая часть: занятие проходит в виде лекции, беседы. Для занятий необходимо иметь небольшой блокнот для конспектирования и папку бумаги (формат А4) для изобразительного творчества.

Планирование беседы по вопросам:

1. Что такое дизайн?
2. Чем занимаются дизайнеры?
3. В какой области они работают?

4. Какие навыки должен иметь дизайнер?
5. С какими материалами работают дизайнеры?

Практическая часть:

1. Ответить на вопросы.
2. Самостоятельная поисковая работа и аналитическая работа:
 - перечислить профессии, где работают дизайнеры;
 - сравнить направления дизайна,
 - выбрать наиболее интересное;
3. Изобразительное творчество.

Выполнить эскиз по выбранному направлению дизайна (в любой художественной технике).

Задание 2.

«Основы цветоведения и композиции».

Цель: познакомить учащихся с основами композиции и цветоведения.

Задачи:

- сформировать представление о природе цвета;
- изучить функциональные задачи цвета, контрастные и нюансные сочетания;

- познакомить с основами построения ландшафтной композиции;
- познакомить с основными типами композиции: симметрия, асимметрия;
- развивать образное мышление.

Теоретическая часть: знакомство с основными, дополнительными цветами, нюансными и контрастными сочетаниями, с правилами построения композиции. Занятие проходит в виде лекции, беседы.

Для занятий необходимо иметь плотную, белую бумагу, гуашь, палитру, кисти.

Практическая часть:

1. Составление контрастных и нюансных сочетаний цвета (формат А4);
2. Построение линейной композиции (симметрия и асимметрия);
3. Выполнение эскиза ландшафтной композиции, по которому будет конструироваться макет (по выбору).

Задание 3.

«Ландшафтный дизайн открытого пространства: проектирование и макетирование среды».

Цель: познакомить учащихся с основными правилами планировки, конструирования и макетирования ландшафтной среды.

Задачи:

- научить выполнять эскиз садового участка;
- познакомить с последовательностью функционального зонирования (деления участка на различные зоны);
- сформировать представление о ландшафтном макетировании;
- изучить технологию и последовательность выполнения макета;
- развивать творческие способности.

Теоретическая часть: знакомство с работами современных ландшафтных дизайнеров. Беседа о различных стилях и направлениях в дизайне сада, характерных особенностях планировки. Поиск современных декоративных форм и формообразования в композиции.

Для занятий необходимо иметь планшет – основу для макета (формат А1, А2), бумагу различной фактуры, картон, клей ПВА, природные материалы: галька, песок, веточки деревьев различного диаметра, различные виды пластика (упаковка), искусственные растения (в соответствии к размеру макета).

Практическая часть:

1. Выбор материалов для макетирования.
2. Перенос линейной композиции на основу с заранее выполненного эскиза.
3. Моделирование рельефной поверхности моделируемого участка.
4. Установка и закрепление основных компонентов ландшафтной композиции.
5. Декорирование деталями из различных материалов.

Все ученики студии успешно прошли курс обучения и выполнили творческое задание по ландшафтному проектированию (эскиз) и моделированию (макет).

Работы учеников дизайн студии «Полет»:

1. Портенко Людмила 15 лет.

Зона отдыха в ландшафтном стиле:

Эскиз – план участка (вид сверху), макет.

- альпийская горка;
- композиция из хвойных растений;
- живая изгородь;
- декоративный фонтан;
- цветник из однолетних растений;
- зона отдыха: скамейка, совмещенная с фонарем;
- декоративное комбинированное мощение.

2. Попова Кристина 16 лет.

Зона отдыха в ландшафтном стиле.

Эскиз – план участка, макет.

- декоративный пруд с насыпным островком;
- зона отдыха: беседка с видом на пруд;
- альпийская горка;
- вертикальное озеленение – шпалера;
- солитерная посадка – вяз;
- декоративные цветники из однолетников;
- живая изгородь.

3.Кривова Светлана 14 лет

Фрагмент парка в регулярном стиле.

Эскиз – план участка, макет.

- цветники в регулярном стиле;
- рабатки (цветочные полосы вдоль дорожек);
 - живые изгороди;
 - декоративная отсыпка;
 - линейные посадки хвойников;
- симметричные цветочные композиции;
- модульный декоративный фонтан;
- арабески (симметричные орнаменты) из однолетних культур;
- система модульных цветников.

4. Кривова Светлана 14 лет.

Зона отдыха в ландшафтном стиле.

Эскиз – план участка, макет.

- декоративное комбинированное мощение;
- модульный цветник из пряных трав;
 - живая изгородь;
- зона отдыха: беседка с вертикальным озеленением;
- декоративный пруд отсыпкой гравием;
 - солитерная посадка – клен;
 - моноцветник – розарий.

5. Блинова Софья 12 лет.

Зона отдыха в ландшафтном стиле.

Эскиз – план участка, макет.

- зона пляжного отдыха; пруд для купания; декоративное мощение;
- Миксбордеры (цветники в ландшафтном стиле); освещение,
- береговая зона с песчаной отсыпкой; живая изгородь.

6. Коллективная работа.

Зона пешеходного отдыха.

- декоративные фонтаны;
- цветники в ландшафтном стиле;
 - система мощения;
 - зона отдыха с беседкой;
- цветочные композиции в нюансной цветовой гамме;
- вертикальное озеленение крыши;
 - партерный газон;
- солитерная посадка деревьев.

7. Коллективная работа.

Фрагменты парков в регулярном стиле.

8. Коллективная работа.

Зона отдыха в ландшафтном стиле.

Список литературы:

1. С.С. Алексеев. О цвете и красках. - М.: Искусство, 1962.
2. Розмари Александер, Карена Бэтстоун. Дизайн сада, профессиональный подход. – М.: Кладезь – Букс, 2006.
3. А.М. Вачьянц. Современная архитектура и дизайн. Методическое пособие. - М.: Аирис-пресс, 2009.
4. Е.Г. Вершинникова, Р.В. Игнатъев. Занятия в школе дизайна. Волгоград: Учитель, 2010.
5. А.В. Грачева. Основы фитодизайна: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2007.
5. Н.Я. Крижановская. Основы ландшафтного дизайна. – Ростов н/Дону: Феникс, 2005.
6. Даниэль Нис. Основы ландшафтного рисунка для дизайнеров. – М.: «Белый город», 2008.
7. Н.В. Сорокина. Декоративное оформление школьного участка. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2007.
8. О.Б. Сокольская. Ландшафтная архитектура: учебное пособие. – М.: Академия, 2008.
9. В.Б. Устин. Композиция в дизайне. Композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве. Учебное пособие. – М.: Астрель, 2006.
10. В.Б. Устин. Художественное проектирование. Учебник. - М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010.