

III Открытая районная научно-практическая конференция памяти

В.З. Власова и Н.В. Богданова

«Дизайн - оформление ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ»

(проектная работа)

**Крюкова Юлия, Корнеева Екатерина
обучающиеся МБОУ ДОД ТДТ,
ученицы 5 и 9 класса МБОУ ТСОШ №1**

**Дягилева Ирина Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель объединения
«Декоративно-прикладной дизайн»
МБОУ ДОД ТДТ**

Таруса, 2014

Оглавление

Пояснительная записка.....	3
Результаты работы над темой.....	5
Оборудование, использованное в рамках проекта.....	6
Терминологический словарь.....	6
I. Постановка проблемы.....	9
II. Раскрытие замысла проекта.....	12
III. Планирование проектной работы и выбор необходимого инструментария	13
IV. Распределение заданий.....	14
V. Представление продукта проектной работы, оформление результатов деятельности.....	17
Список литературы.....	18

Пояснительная записка

Ученический проект «Дизайн - оформление столовой школы» - эстетическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.

Творческий проект, авторами которого являются учащиеся 5, 9 классов Крюкова Юлия и Корнеева Екатерина, создан в 2013-2014 учебном году.

Он решает проблему создания оптимальных условий пребывания учащихся в школе, предполагает поиск решений организации образовательной среды на основе принципов эстетики и здоровьесбережения.

Основная идея проекта – создание в столовой зоны повышенной комфортности, психологической разгрузки и реабилитации, позволяющей компенсировать учебные нагрузки, восстанавливать физические и психические силы учащихся и педагогов в перерывах между учебными занятиями. При этом эстетические характеристики визуальной среды столовой должны оказывать активизирующее, стимулирующее влияние на умственную работоспособность.

Актуальность и востребованность проекта заключается в активации социальной позиции учащихся в ходе проектной деятельности по эстетическому оформлению столовой.

Современные управленческие технологии мотивации, маркетинга и компетентностного подхода к работе с коллективом определяют его инновационность.

Продуктом работы над проектом стала выставка декоративных витражных панно, украсившая школьную столовую Тарусской школы №1 им М.Г. Ефремова.

Тип проекта по доминирующей в проекте деятельности: творческий, социальный

По предметно содержательной области: межпредметный

По количеству участников проекта: коллективный

По времени проведения: краткосрочный (2 месяца)

По характеру контактов: межшкольный

Образовательная область, в рамках которой выполнен учебный проект:
ИЗО

Методы, используемые в работе над проектом: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный метод, проектный, практический метод сотрудничества

Форма представления проекта: выставка, презентация

Образовательные и культурно-просветительские учреждения, на базе которых выполнялся проект: база школы

Цель: Оформление школьной столовой на основе принципов эстетики – создание галереи декоративных витражных картин.

Задачи:

- научиться выполнять контурный заливной витраж;
- определять цветовую гамму, изучая влияние цвета на психологический комфорт;
- учиться подбирать тему для украшения столовой и распределения стекол по формату и количеству (по способностям участников);
- создавать витражи (продукт);
- объединять усилия родителей и сотрудников школы, школьников в воспитании гражданина, равнодушного к судьбе своего края (на примере своего города, своей школы);
- воспитывать положительное отношение к труду, любви к природе, красоте.

Результаты работы над темой

Личностные результаты:

- *в ценностно – эстетической сфере* – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (людям), художественный вкус и способность к эстетической оценке;
- *в познавательной (когнитивной) сфере* – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
- *в трудовой сфере* – навыки использования различных художественных материалов для работы в технике декоративно-прикладного искусства; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей.

Метапредметные результаты:

- *умение* видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (дизайн);
- *обогащение ключевых компетенций* (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетического содержания;
- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- *формирование* способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников;

Предметные результаты:

- *в познавательной сфере* – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
- *в ценностно-эстетической сфере* – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к красоте окружающего мира и к обществу;
- *в коммуникативной сфере* – умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

- *в трудовой сфере* – умение использовать различные материалы для передачи замысла в собственной художественной деятельности (разработать проект (эскиз) витража акварельными красками и выполнить декоративное витражное панно); создание новых образов, произведений декоративного искусства путем детального изучения и трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства).

Оборудование, использованное в рамках проекта

- Лист ватмана
- Стекло, пластик, рамы
- Витражные краски

Терминологический словарь

Декор (фр. *decor*, от лат. –*decorare* украшать)- совокупность украшающих сооружение или предмет орнаментальных или изобразительных элементов.

Декоративно-прикладной дизайн- это синтез декоративно-прикладного искусства с монументальным искусством, т.е. создание произведений декоративно-прикладного искусства (новых бытовых художественных изделий: роспись деревянных сувениров и фаянсовой посуды, стекла) и монументально-декоративного искусства (витражи, мозаики, панно, росписи на фасадах и в интерьерах).

Декоративно-прикладное искусство -область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающееся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, игрушки и т.д.). Все предметы, окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразителен целиком - в своей конструкции, пропорциях, деталях, а также в отделке. Чтобы создать декоративное произведение: расписать узорами кувшин, выполнить

панно, мозаику и др. необходимы знания и умения, определенные навыки мастерства.

Термин "*декоративное искусство*" широк по обхвату входящих в него понятий. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль. В этих произведениях отражаются материальные и духовные интересы людей. Изделия прикладного искусства, в значительной мере сохраняют национальные особенности, традиции. Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало.

Дизайн - (в узком смысле данной программы) это проектирование новых изделий, в которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и при этом еще и красива. Это формирование предметной среды. Художественное проектирование пространственной среды - не только создание вещей. Придавая определенные функциональные и эстетические свойства, особенности вещам и предметной среде, художник формирует или, можно сказать, "проектирует" человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная функция дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества.

Эстетизм (чувствующий, воспринимающий) эстетство – преклонение перед красивым, изящным, приверженность ко всему прекрасному.

Эстетическое воспитание – целенаправленное формирование в обществе, особенно у детей и молодежи, художественного творческого интереса к миру, развитие чувств фантазии, способности как воспринимать красоту, так и творить ее. Воспитание способности воспринимать и оценивать художественные ценности, созданные человечеством

Витраж (остекление, стекло) – произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала;

Маркетинг (продажа, торговля на рынке) – совокупность процессов создания, продвижения и предоставления ценностей покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации. В широком смысле задачи маркетинга состоят в определении и удовлетворении человеческих и общественных потребностей.

Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции востребованных рынком. Это улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод.

Галерея – специально устроенное помещение для обозрения произведений искусства.

Здоровьесбережение – термин стал в современной педагогической литературе общепринятым и даже модным. Понятие «школьные болезни» было введено немецким врачом Р.Вирховым в 1870 году. Уже тогда для «устранения главнейших причин школьных болезней» предлагалось использовать в образовательных учреждениях игры, танцы, гимнастику и все виды изобразительного искусства. Тем самым на место «пассивно-воспринимающего обучения» должно было прийти обучение «наблюдательно-изобразительное». Т.е. «Словесная школа» заменялась «школой действия». И в наше время это достаточно актуальная тема.

I. Работа над проектом. Постановка проблемы

Создание оптимальных условий, благоприятно влияющих на психическое и эмоциональное состояние школьников и педагогов, способствующих снятию перегрузок в школьном пространстве.

«Ода о школьной столовой»
 Есть в школе место славное,
 А может даже главное,
 Где встретишь одноклассников
 И всех друзей своих.
 Еще не догадались?
 Не буду вас томить-
 «Школьная столовая»
 Как здорово звучит!...

Синкевич Арина 8 лет Казахстан

Новая столовая в школе №1 им. М. Г. Ефремова существует с 2000 года, огромные стены ничем не украшены, отсюда создается вид пустоты и не уюта. Поэтому учащиеся школы с 4 по 9 классы решили изменить ситуацию и оформить школьную столовую. Большие стены позволяют создавать уголки эстетического наслаждения и отдыха для учащихся и учителей - галерею декоративных витражных панно. Аудитория нашего проекта - учащиеся и учителя школы.

Для начала надо понять, что же такое витраж?

Витраж (остекление, стекло) – произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего свет материала; изобразительная или орнаментальная композиция,

рассчитанная на сквозное освещение в проеме (окно, дверь, прозрачная перегородка или панно). Цветные витражи создают богатую игру света и эмоциональную атмосферу в интерьере. Предполагается, что витражи были известны в Древнем Египте и Древнем Риме.

В раннехристианских базиликах 5-6 вв. окна заполнялись прозрачными плитками алебастра и селенита. В 10-12 вв. в романских храмах Франции и Германии появились сюжетные витражи из разнообразных по форме красных и синих стекол, скрепленных свинцовыми полосками. В готических соборах многоцветные витражи с бесцветными вставками (в 13-14 вв. также с росписью по стеклу) заполняли огромные окна, изображали как религиозные сюжеты, так и бытовые сцены. В эпоху Возрождения витражи стали живописью на стекле (в т. ч. по картонам крупных художников Донателло, Альбрехт Дюрер). В 16 в. распространились монохромные «кабинетные» витражи со светскими сюжетами для украшения жилища. Интерес к витражу возродился в искусстве модерна и позже в творчестве такого мастера, как Михаил Врубель в России. В настоящее время выделяют несколько разных типов витражей в зависимости от техники изготовления:

- классический (наборный или мозаичный) витраж – образован прозрачными кусками стекла, удерживаемыми перегородками из свинца, меди, латуни. Классический витраж подразделяется на свинцово – паечный (собирается на свинцовый профиль) и витраж по технологии Тиффани (назван по фамилии мастера Луиса Тиффани конец 19 века) собирается на медную ленту путем спаивания.
- расписной витраж – на поверхность стекла наносится рисунок прозрачными красками.
- комбинированный витраж – образуется сочетанием различных технологий создания витражей.
- пескоструйный витраж
- спечной витраж (фьюзинг)
- травленный витраж

- литой витраж – каждый модуль стекла отливается вручную, либо выдувается. Для скрепления стекол используется цементный раствор и металлическая арматура
- контурно-заливной витраж (акриловыми контурами и акриловыми красками)

Новейшие технологии производства стекла значительно расширили возможности функционального использования витража. Наряду с привычной ролью витража в качестве заполнения оконных и дверных проемов все чаще стали встречаться приемы, где стекло используется в самых непредсказуемых вариантах: как декор подвесных потолков; как разграничивающие пространство перегородки, ширмы; как оформление плафонов, бра; как вставки в мебель (буфеты, шкафы) или столешницы; или как декоративное оформление помещений в виде панно или вообще сплошных плоскостей.

II. Раскрытие замысла проекта

Повышению аппетита способствует оформление столовой, ведь красивый дизайн интерьера школьной столовой обеспечивает положительный эмоциональный настрой учащихся и собственно повышает аппетит.

Эмоции наши в большинстве случаев будут схожи с размышлениями героя рассказа А.П. Чехова «Скучная история»: «Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там где он учится, должен видеть перед собой высокое, сильное и изящное...Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, стен и дверей, обитых рваной клеенкой...»

Сочетание спокойной и нежной цветовой гаммы, в нашем варианте - это стены, с яркими, поднимающими настроение декоративными витражными панно, темы которых выбирали сами дети и рисовали, в основном, то, что им интересно.

Для правильной подборки цветовой гаммы мы углубились в историю и психологию. Изначально сила воздействия цвета на организм человека была предложена Гетте. Его теория проста: светлые тона оказывают возбуждающее действие на организм, а темные успокаивают. Психология восприятия цвета оказывает как физическое, или мимолетное влияние, так и психическое, возникающее при длительном рассмотрении предмета. Ученые выяснили также, что разные цвета могут воздействовать на артериальное давление, например, в красной комнате пульс будет высоким, в желтой он стабилизируется, а в синей замедлится. Как ни странно, к цвету более чувствительны женщины, причем до 25. В древних странах была даже изобретена методика исцеления при помощи цвета. Свидетельством, оставшимся и в наши дни, считаются витражи.

Вот, что говорят психологи о цветах:

Красный, если его много, вызывает возбуждение, переходящее в агрессивность. Зато в небольшом количестве (аксессуары или одна стена) придает энергию.

Синий дает нам чувство безопасности и спокойствия. Светлые оттенки – голубой, сиреневый – помогают сосредоточиться, настроиться на работу. Однако яркий, активный синий в большинстве случаев действует на психику угнетающе, может спровоцировать глубокую депрессию.

Зеленый умиротворяет и успокаивает. Однако не стоит оформлять в зеленые тона кабинет – если постоянно находиться в этом цвете, спокойствие перейдет в лень и апатию.

Желтый бодрит, тонизирует, положительно влияет на умственную активность. В темной комнате может создать иллюзию солнечного света.

Черный сегодня в моде, его любят дизайнеры – минималисты. Но использовать его стоит лишь как цветовые пятна. Если покрасить им стены, они будут «давить», в черном помещении человек задыхается.

Белый, с одной стороны, цвет чистоты и надежды. Но если жить в помещении, где он превалирует, обычно на смену светлым ожиданиям приходят разочарование, ощущение пустоты, одиночества.

Розовый расслабляет, создает легкомысленное настроение, а в спальне бледно – розовый цвет гарантирует романтическую атмосферу.

Кремовый – самый нейтральный цвет. Им можно смело окрашивать и большие, и маленькие пространства.

III. Планирование проектной работы и выбор необходимого инструментария

III 1. Участники проекта (на начало проекта 15 учащихся):

- 1) Алешин Дима 4 класс
- 2) Аксенова Арина 6 класс
- 3) Брыкина Вика 7класс
- 4) Воробьева Ангелина 5 класс
- 5) Губарева Настя 5 класс
- 6) Дубасова Мария 5 класс
- 7) Клименко Вика 4 класс
- 8) Костева Наталья 7 класс
- 9) Коровина Татьяна 9 класс

- 10) Крюкова Юлия 5 класс
- 11) Корнеева Екатерина 9 класс
- 12) Обыденкина Кристина 5 класс
- 13) Сентябова Кристина 6 класс
- 14) Смородина Марина 4 класс
- 15) Терешкина Светлана 5 класс

III 2. Распределение докладов по теме проекта: Тема доклада «Влияние цвета на психологическое состояние человека», «Что такое витраж и его виды»

III.3. Выбор красок и форматов стекол. Стекла предоставила школа: 1шт А5, 21 шт. формата А4 и 8 шт. формата приблизительно А3. Краски для создания витражей были приобретены отечественные: Московская фабрика «Гамма» и Питерская фабрика «Невская палитра» (за счет школы).

3. Создание витражных панно.

4. Оформление галереи в школьной столовой

IV. Распределение заданий

В начале распределили темы докладов: «Влияние цвета на психологическое состояние человека» - Крюкова Юлия; «Что такое витраж и его виды» - Корнеева Екатерина;

Далее распределили стекла формата А4.

Для того чтобы начать делать витраж, необходимо определиться с темой.

На выбор были даны следующие темы: фрукты, цветы, натюрморт, птицы, насекомые, подводный мир, животные. Учащиеся определяли свою тему сами, исходя из своих способностей, вкусов и возможных источников иллюстраций (предлагалось выполнять оригинальные свои рисунки и копии). Источниками вдохновения послужили аниме из Интернета, книги с иллюстрациями картин известных русских художников и авторский альбом фотографий картин руководителя Дягилевой И.А.

Работа проходила в два этапа:

IV.1. Сначала выполнили форматы А4, так как этот формат дается легче.

Выбрав тему, приступили к выполнению эскиза витража на бумаге. По окончании этой работы, при непосредственной помощи руководителя, которая давала консультации по декоративной композиции: что и как расположить на данном формате с учетом законов композиции; какие цвета использовать: колорит, контрасты, обучающиеся приступили к работе на стекле.

На этом этапе некоторые столкнулись с трудностями нанесения контура на поверхность стекла и остановились на половине творческого пути - сошли с дистанции (таких участников трое), а работу, которую они недоделали, подхватили другие участники проекта. Некоторые работы А4 имеют два автора (начинающего и оканчивающего работу). На первом этапе были выполнены следующие работы формата А4:

- 1) «Воробей» Воробьева Ангелина, Дубасова Мария
- 2) «Яблоко» Алешин Дима, Смородина Марина
- 3) «Букет» Брыкина Вика, Дубасова Мария
- 4) «Клубничка» Дубасова Мария
- 5) «Веселый поваренок» Смородина Марина
- 6) «Большая собака» Смородина Марина
- 7) «Пончик и кексик» Аксенова Арина
- 8) «Спорт» Аксенова Арина
- 9) «Цветы» Обыденкина Кристина
- 10) «Грибок» Обыденкина Кристина
- 11) «Фрукты» Костева Наталья
- 12) «Домики» Коровина Татьяна
- 13) «Пейзаж» Коровина Татьяна
- 14) «Пантера» Крюкова Юлия
- 15) «Цветы» Крюкова Юлия
- 16) «Павлины» Крюкова Юлия
- 17) «Пони» Сентябова Кристина
- 18) «Птица Сириус» Клименко Вика
- 19) «Фруктики» Терешкина Светлана
- 20) «Гармония» Корнеева Екатерина

- 21) «Луна» Корнеева Екатерина
- 22) «Жук» Губарева Настя

IV.2. На втором этапе работы распределялись стекла формата А3.

Так как одному работать над таким форматом нелегко, то некоторые участники решили разделить работу на двоих. Далее по той же схеме:

- 1) выбор темы
- 2) выбор источника или собственный рисунок
- 3) разработка эскиза
- 4) выполнение витража:
 - 4.1.нанесение контура – просушка
 - 4.2.заливка красками – просушка
 - 4.3.вставка стекла в раму

На втором этапе были выполнены следующие работы:

- 1) «Розы» по картине художника К. Коровина «Розы» Обыденкина
Кристина
- 2) «Цветы и кофейник» по картине художника Н.Гончаровой Аксенова
Арина, Сентябова Кристина
- 3) «Груши» Терешкина Светлана
- 4) «Сказочные птицы» Крюкова Юлия
- 5) «Подводный мир» Крюкова Юлия, Терешкина Светлана
- 6) «Стрекозы» Смородина Марина
- 7) «Алые паруса» Корнеева Екатерина
- 8) «Аквариум» Аксенова Арина

V. Представление продукта проектной работы, оформление результатов деятельности

По окончании работы обучающиеся соотносят результат с выдвинутой гипотезой, обсуждают, сравнивают свои работы с другими работами, проводят оценку.

Продуктом проектной работы стало оформление галереи декоративных витражных панно. И судя по отзывам учащихся и учителей, проблема создания оптимальных условий в школьной столовой, благоприятно влияющих на психическое и эмоциональное состояние школьников и педагогов, способствующих снятию перегрузок в школьном пространстве, решена.

Список используемой литературы:

1. Боттрел Б. Волшебная роспись по стеклу: эффект настоящего витража перевод с английского. - М.: Издательская группа Контэнт, 2011
2. Величко Н. Роспись -Москва: "АСТ- пресс" 1999 г-276с.
3. Изобразительное искусство. 5-8 классы : управление познавательной деятельностью учащихся / авт.-сост. М.В. Слостникова, Н.В. Усова, Е.И. Вереитинова. – Волгоград : Учитель, 2013
4. З.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись Практическое пособие - Москва: "Высшая школа", 1992г. - 270с.
5. Обухов В.М. История жанров Натюрморт. – М.: Галарт, 2010
6. Учебное издание Искусство детям: Лубочные картинки/ Ю. Дорожин ред. -вып.6. -Москва.: "Мозаика-синтез", 2010г -24с.
7. Сокольникова Н.М. учебники Изобразительное искусство - Обнинск, "Титул", 2000г - 80с.
8. Статья газеты Аргументы и факты : Домашний раскрас. О. Коробицина – Москва.: 2010
9. - часть 2 Основы живописи 5-8 классы - Обнинск.: "Титул", 2000г - 80с.
10. - часть 3 Основы композиции 5-8 классы - Обнинск.: "Титул", 2000г - 80с.
11. - часть 4 Краткий словарь художественных терминов 5-8 классы - Обнинск.: "Титул", 2000г - 80с.