

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ ПО ИНТЕРЬЕРАМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ли Цзюнь

аспирант кафедры искусствоведения и педагогики искусства, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, РФ, г. Санкт-Петербург

Векслер А. К.

научный руководитель, канд. пед. наук, профессор, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, РФ, г. Санкт-Петербург

FEATURES OF TRAINING FOR INTERIOR DESIGNERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN RUSSIA

Li Jun

Post-graduate Student of the Department of Art History and Pedagogy of Art, Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia, St. Petersburg

A. Veksler

Supervisor, PhD in Pedagogical Sciences, associate professor, Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia, St. Petersburg

Аннотация. Российское высшее образование в сфере дизайна отличается фундаментальностью, даёт студентам комплексные знания не только по узкоспециальным дисциплинам, но и по смежным предметам. В рамках высшего профильного образования студенты-дизайнеры осваивают возможности проектирования сложных интерьеров и пространств. Современное общество и городская среда быстро меняются, и высшее образование развивает способность студентов-дизайнеров адаптироваться к этим изменениям, меняет восприятие интерьеров и общественных пространств.

Abstract. Russian higher education in the field of design is fundamental, it provides students with comprehensive knowledge not only in the specialized disciplines, but also in related subjects. During the process of education, design-students master the possibilities of designing complex interiors and spaces. Modern societies and urban environments are rapidly changing, and higher education develops the ability to adapt to these changes.

Ключевые слова: высшее образование; дизайн; дизайн интерьера; новаторство; непрерывное образование.

Keywords: higher education; design; interior design; pedagogic lifelong education; innovation.

В последнее время дизайн интерьера становится одним из видов современного искусства, которое позволяет придать неповторимый внешний облик любому пространству или помещению. Дизайн – это комплексная междисциплинарная сфера деятельности человека, поэтому профессиональному дизайнеру следует в совершенстве владеть большим количеством творческих навыков и компетенций.

Дизайн интерьера формирует конструкцию и характер внутреннего пространства здания. Как самостоятельная дисциплина дизайн интерьеров сформировался в начале 1970-х годов и стал воспроизводить концепцию дизайна интерьера во всём мире. При этом не стоит забывать, что это комплексное понятие, сочетающее в себе искусство и окружающую среду.

Цель данной статьи: осветить особенности, трудности и перспективы обучения дизайну интерьеров в высших учебных заведениях России.

Основные задачи:

- рассмотреть этапы обучения творческим дисциплинам в сфере высшего профессионального образования дизайнеров по интерьеру;
- рассмотреть государственные образовательные стандарты, выяснить, какими компетенциями должны обладать выпускники дизайнерских факультетов;
- изучить опыт высших учебных заведений, специализирующихся на обучении дизайнеров по интерьеру.

Искусство дизайна интерьера сложно измерить стандартами и нормативами, даже если таковые зафиксированы в ГОСТах или иных документах.

Грамотный дизайн интерьера невозможен без творческого подхода, неординарных решений. Поэтому в настоящее время в России существует некоторый разрыв между компетенциями дизайнеров, прописанными в документах и стандартах, и реальными запросами заказчиков и работодателей.

В России высшее технологическое образование и образование в сфере дизайна реализуется в рамках программ бакалавриата и магистратуры.

Так как такие учебные дисциплины как «Изобразительное искусство» или «Технология» не включены в перечень предметов Единого Государственного Экзамена, то образовательные учреждения, которые ведут подготовку специалистов по этим направлениям, в праве организовывать дополнительные творческие испытания (живопись, скульптура, композиция, рисунок или другие). Однако в качестве дополнительных предметов для конкурса в перечень вступительных экзаменов входят ЕГЭ по обществознанию и литературе.

Например, в Федеральном государственном образовательном стандарте по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (бакалавриат) говорится о том, что выпускник, освоивший эту программу, должен обладать следующими компетенциями:

- способность осуществлять критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;
- способность применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности;
- способность организовывать, проводить и участвовать в конкурсах, выставках, фестивалях и других творческих мероприятиях. [7]

Образовательный стандарт подразумевает наличие у выпускников управленческих навыков, знание фундаментальных основ промышленного производства, умение пользоваться современными компьютерными программами, анализировать научные исследования.

При условии, что студент на практике овладеет таким набором компетенций, в современном мире этого может оказаться недостаточно.

Профессиональный дизайнер также должен уметь работать в команде, изучать рынки, выявлять скрытые, неочевидные тенденции.

Традиционно, в процессе обучения в вузе студенты, специализирующиеся в области дизайна интерьера, осваивают следующие художественно-творческие дисциплины: рисунок, живопись, композиция, материаловедение, основы колористики, дизайн-проектирование (композиция, макетирование). Эти дисциплины помогают студентам развить пространственное мышление, творческий подход, а также дают им базовые знания о сочетаемости стилей, фактур, цветов.

Но, несмотря на высокое качество подготовки, специалисты в сфере современного обучения дизайну в последние годы отмечают такую проблему дизайн-образования, как сложность трудоустройства выпускников, невостребованность на рынке дизайнеров некоторых специализаций [3].

Такая ситуация на рынке труда складывается из-за недостатка практических навыков у некоторых выпускников, вследствие чего им приходится получать дополнительное постдипломное образование, а иногда даже профильную переориентацию.

Это также может быть связано со скудным портфолио выпускников, из-за чего работодатели не готовы сотрудничать с молодыми специалистами.

Также стоит отметить тот факт, что крупные предприятия и бизнесмены редко хотят сотрудничать со студентами, обучающимися дизайну, почти не привлекают их в свои текущие проекты.

Хотя краткосрочные стажировки в реальных бизнес-проектах могут помочь укрепить связи между предприятиями и учебными заведениями; для студентов это послужит тренировкой практических навыков и даст шанс ещё в процессе обучения найти работу при успешном выполнении заданий стажировки; предприятия же смогут «вырастить» специалистов в своей отрасли с минимальными затратами.

Среди проблем современного дизайн-образования можно ещё выделить бюрократизацию процесса и слабую изменимость.

В государственных высших учебных заведениях образовательный процесс строго регламентируется и определяется долгосрочными стандартами. В связи с этим порой образовательные программы не успевают адаптироваться под актуальные тенденции рынка.

Несмотря на перечисленные выше проблемы, высшее образование в сфере дизайна в России по-прежнему сохраняет высокое качество, во многом благодаря высокопрофессиональному преподавательскому составу. Рассмотрим преимущества обучения дизайну в высших учебных заведениях в России.

В настоящее время Россия с высокими образовательными стандартами образования, сохранившимися ещё с советских времён, является признанным лидером в подготовке специалистов – профессионалов в разных областях: технической, гуманитарной, художественно-творческой.

Российское высшее образование ценится за границей, считается одним из самых сильных в мире и именно этим привлекает иностранных студентов со всего мира. Вузы России ежегодно находятся на высоких позициях в мировых рейтингах. Например, в соответствии с рейтингом ARWU (Academic Ranking of World Universities), который составляется институтом высшего образования Шанхайского университета, такие вузы как МГУ имени М. Ломоносова, СПбГУ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» уже более десяти лет занимают высокие позиции в списке 500 лучших вузов мира [6].

Среди широкого спектра образовательных программ в области дизайна ведущих университетов страны каждый абитуриент может выбрать специальность по душе.

Например, в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии

имени А.Л. Штиглица будущие специалисты могут получить свою профессию в следующих сферах: дизайн среды, дизайн интерьера, дизайн костюма, дизайн керамики, дизайн средств транспорта. А студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна могут выбрать такие специализации, как дизайн трикотажа, графический дизайн, дизайн интерьера и другие.

Одним из важнейших профессиональных качеств в деятельности дизайнера, которое необходимо сформировать во время обучения в университете, является проектная культура. Самым распространённым и эффективным подходом для подготовки профессиональных дизайнеров, формирования у них проектной культуры – является проектный подход. К характерным особенностям проектного подхода в высшем образовании относят:

- развитие творческого проектного мышления,
- профессионально-деятельностный подход в подготовке будущих специалистов,
- обучение студентов проектированию, в том числе, сложных интегративных по содержанию проектов [1].

Методика обучения дизайнеров в вузах России базируется на основных принципах реальной профессиональной активности дизайнеров по интерьеру. Самостоятельной творческой деятельности уделяется особое внимание, в связи с этим в образовательной практике часто используются творческие учебные задания и проектный метод. Одним из основных видов такой деятельности является учебное дизайн-проектирование.

В некотором смысле обучение специалистов по дизайну – это поэтапное выполнение заданий, которые выполняются под чутким руководством преподавателя-наставника.

Преподаватель регламентирует и консультирует студентов в процессе их проектной работы. Последовательное выполнение всех шагов позволяет студенту овладеть необходимыми навыками в теории и на практике, сформировать своё видение и целостное понимание деятельности дизайнера. Проектная работа положительно влияет на студентов, помогает им самостоятельно получать опыт и знания, развивает инициативность и творческую активность [5].

В процесс профессиональной подготовки дизайнеров входят учебные циклы, которые максимально эффективно формируют творческие навыки и эстетические ценности студентов. Немаловажную роль среди таких циклов играют дисциплины творческих направлений, что является ключевым моментом художественного образования.

Кроме узкоспециальных дисциплин многие вузы включают в программу иностранные языки, чтобы облегчить процесс коммуникации с коллегами и заказчиками из других стран.

Например, студенты, выбравшие направление «Дизайн» в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, в обязательном порядке изучают курс «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Также есть дисциплины, которые не связаны напрямую с дизайном, но могут оказаться интересными и полезными будущим дизайнерам, – например, менеджмент и маркетинг («Бренд-менеджмент» и «маркетинг» также есть в списке обязательных дисциплин студентов направления «Дизайн» в СПбГУПТД).

В последнее время усиливаются тенденции к переменам содержания дизайн-образования, форм и методов взаимодействия со студентами. Это связано с потребностями быстро меняющейся социальной среды, происходящие процессы требуют быстрого реагирования и отклика, профессиональному образованию нужно приспосабливаться и изменяться в таких условиях.

Высшее образование даёт студентам возможность овладеть профессиональным «языком», используя который в дальнейшем, специалист по дизайну сможет непрерывно развиваться и выстраивать рабочие связи. В вузах студентов учат поиску информации, способам её обработки, чтобы углубляться в свою специализацию самостоятельно. Это один из важнейших ключевых навыков, который поможет молодому специалисту адаптироваться к постоянно

меняющимся условиям окружающего мира.

Ведь для дизайнера жизненно важно учиться непрерывно, постоянно совершенствоваться в своём ремесле. Технологии, запросы рынка, окружающая среда, материалы – всё это меняется очень быстро. И, единожды выучившись, нельзя оставаться успешным дизайнером без навыка самостоятельного обучения.

Кроме того, дизайн объединяет в себе множество разных дисциплин. Например, прежде чем приступить к проектированию кафе, дизайнеру следует понять, кто будет посещать это заведение, какие у этих людей запросы, привычки, стиль жизни и уровень дохода, что для них является комфортным, а что ни в коем случае недопустимо. Поэтому профильные вузы включают в свои программы гуманитарные дисциплины, дающие знания о человеке и его поведении (социология, маркетинг, стратегический анализ, психология и др.). Например, студенты специальности «Дизайн костюма» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица изучают такие предметы как «Философия» и «Диалог культур». Учебная дисциплина «Диалог культур» направлена на то, чтобы сформировать у студентов комплексное представление о взаимодействии разных культур и цивилизаций, познакомить их с разнообразием культур России, Европы, Ближнего и Дальнего Востока, понять особенности их диалога в эпоху глобализации и, конечно же, научить применять полученные знания для решения практических задач в процессе профессиональной деятельности.

Знания о человеке, которые дают гуманитарные науки, помогают проектировать качественно и эффективно. Например, такая дисциплина как философия, к которой студенты часто относятся скептически, может помочь как в жизни, так и в творчестве, помочь преодолеть экзистенциальный или творческий кризис. Понимание философии в дальнейшем может послужить для выбора своего творческого пути как дизайнера, выстроить картину мира, путь самостоятельного мышления, дерзко избежать стереотипы и шаблоны в своей профессиональной активности. Часто это довольно трудно для студентов, но классическое образование даёт ту базу, на основе которой человек может непрерывно развиваться и самосовершенствоваться долгие годы или даже десятилетия. Ведь недостаточно приобрести только практические навыки, научиться работать руками, чтобы сотворить что-то поистине интересное, необходимо глубокое понимание, что делаешь, зачем делаешь, с какой целью и для кого.

Цель высшего образования в России – научить «учиться», чтобы молодой специалист самостоятельно мог в дальнейшем разбираться в теоретическом и практическом инструментарии для эффективной профессиональной деятельности.

Ещё одной ценностью высшего образования, кроме фундаментальных знаний, является развитие навыков общения и взаимодействия с другими людьми: умение заводить знакомства, решать проблемы нетривиальным образом, находить компромиссы, презентовать себя. Студенты часто переживают из-за оценок, не понимая, что важны не оценки, а сообщество вокруг них – их однокурсники, преподавательский состав, представители дизайн-индустрии, сотрудничающие с вузом.

Работодатели заинтересованы не в отличниках только в теоретических областях своей специальности, а в тех, кто развил в себе soft skills «гибкие» навыки и практические навыки, в том числе во время стажировок у крупных компаний.

Многие крупные университеты идут в ногу со временем и стараются предоставить студентам возможность практиковаться, решать реальные задачи, а не только выполнять учебные проекты.

В некоторых передовых университетах появляются центры развития карьеры, которые помогают выпускникам с трудоустройством, а также организуют студентам стажировки и краткосрочные практики в больших компаниях.

Такие центры, в структуре которых есть школы дизайна, уже функционируют в Высшей школе экономики и в РАНХиГС (Российская Академия народного хозяйства и государственной

службы при президенте Российской Федерации) [4].

Высшее образование в сфере дизайна помогает студентам переосмыслить внутреннюю среду и общественные места в локальном и глобальном контекстах, освоив возможности проектирования сложных интерьеров и пространств. Студенты российских вузов знакомятся с опытом пространственных проектировщиков, дизайнеров, получают важные навыки, необходимые для изучения и преодоления традиционных границ дизайна интерьера.

Современные общества и городская среда быстро меняются, и высшее образование развивает способность адаптироваться к этим изменениям, меняет восприятие интерьеров и общественных пространств.

Подготовка дизайнеров по интерьеру в вузах Санкт-Петербурга отличается высоким качеством образования, насыщенностью учебных программ, широким выбором среди учебных заведений.

По окончании обучения студенты осваивают навыки построения чертежей, разработки конструктивных решений в организации интерьеров, составления мудбордов, согласования проектов с партнёрами и заказчиками. Во время обучения студенты также выполняют практические задания, пополняя таким образом свои портфолио.

Все российские вузы руководствуются ФГОС высшего образования, в том числе вузы, в которых обучаются художники-дизайнеры.

Такая организация образовательного процесса содействует формированию единых подходов и к подготовке дизайнеров по интерьеру, следовательно, возможно судить о российской дизайн-школе, рассмотрев содержание подготовки дизайнеров по интерьеру в вузах Санкт-Петербурга.

Список литературы:

1. Андреева О.Ю. Проектный подход в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров // Электронный научный журнал Science time. – 2016. – С. 12-20.
2. Кувшинова Г.А. Особенности дизайн-образования в России. Мир науки, культуры, образования. – №4 (89). – 2021. – С.130-132.
3. Скачкова Н.В. Проблемы дизайн-образования // Вестник ТГПУ. – №1 (153). – 2015. – С. 144-149.
4. Трунцова Д. Шесть мифов о высшем образовании в дизайне. 11.06.2021 Электронный журнал skillbox [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://skillbox.ru/media/design/6-mifov-o-vysshem-obrazovanii-v-dizayne/> (дата обращения: 15.06.23).
5. Ярулина Л.П. Проектный метод: профессиональное и социальное значение педагогических результатов // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2011. – №4. – С. 11-17.
6. Официальный сайт о высшем образовании в России для иностранных студентов. Российские университеты в мировых рейтингах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studyinrussia.ru/why-russia/world-university-rankings/> (дата обращения: 15.06.23).
7. ФГОС 54.03.01 Дизайн. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 N15.