

Петров А.Ю., Айтымов Е.К., Есмагамбетов А.Х., Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова, педагогический факультет, студенты гр. Диз-22
(Научный руководитель – к.п.н., профессор, академик *Золотарева Л.Р.*)

СОВРЕМЕННОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КАЗАХСТАНА

Цель научной статьи – осмысление дизайн-образования в ведущих европейских странах (Англии, Германии, скандинавских стран, главным образом, Финляндии) и обобщение его позитивного опыта в условиях Казахстана.

Важными теоретическими источниками предлагаемой работы явились изыскания российских и зарубежных ученых М.Н.Баталова, Л.К.Ивановой, Л.В.Столяровой, М.И.Елочкина, Maria Stefanovich, Katja Thoring, Roland M. Müller, K.Henseler, G.Hörken, Herbert A. Simon, а также интернет-ресурсы.

Теория и практика дизайн-образования за рубежом представляет большой социальный и педагогический интерес, что обуславливает актуальность данной работы [1; 2].

Англия – страна высокой промышленной культуры, основы которой закладывались уже в середине XIX века при активном участии Генри Коула и Уильяма Морриса. Англия выступила одним из зачинателей внедрения рациональных и эстетичных образцов в индустриальное производство.

Национальная стратегия развития английского дизайна существует с 1944 года, когда при правительстве был создан *Совет по дизайну*, деятельность которого субсидируется государством. Совет уже в первые месяцы 1946 года организовал выставку «Британия это может» под девизом «Хороший дизайн – хороший бизнес». С 1949 года выходит журнал «Дизайн» (Design), быстро ставший популярным и авторитетным изданием в среде профессионалов всего мира. В первом номере была помещена программная статья, отражавшая позицию Британского Совета и редколлегии журнала. Подчеркивалось, что Британия не должна следовать американскому дизайну как чересчур коммерциализированному стайлингу, ориентированному чаще всего на внешний эффект, а не на всесторонний учет комплекса факторов.

Одним из основных звеньев Совета по дизайну стал Дизайн-центр в Лондоне с постоянно действующей там выставкой. При отборе изделий для картотеки уже в первые годы деятельности Дизайн-центра эксперты руководствуются следующими критериями: функциональность изделия, выразительность внешнего вида, качество конструкционных материалов и отделки, удобство пользования и обслуживания, простота технологии, экономичность. В этом проявилось национальное отношение к дизайну.

Регулярное образование как форма подготовки дизайнеров в Англии имеет сложившиеся традиции и ярко выраженную преемственность. Система образования в этой стране не только пользуется активной государственной поддержкой, но и направляется, регулируется централизованным образом. Количество принимаемых в дизайнерские вузы примерно соответствует потребности в молодых специалистах этого профиля и ограничивается строго определенными цифрами. Система английского дизайнерского образования охватывает сегодня более тысячи курсов по различным аспектам и отраслям дизайна, которые ведутся в 188 учебных заведениях.

Старейшим учебным заведением Великобритании является Королевский колледж искусств в Лондоне, основанный еще в 1837 году для подготовки студентов по специальности, которая именовалась тогда «Искусство орнаментации». В нем издавна в тесной взаимосвязи преподавались живопись, графика, прикладное искусство и моделирование одежды. Специальный факультет по подготовке дизайнеров был открыт в 1954 году. Королевский колледж искусств готовит студентов для работы в области искусства, дизайна и креативных индустрий. Преподаватели университета – международно признанные художники, искусствоведы и кураторы. Студенты получают возможность изучать искусство в контексте дизайна и наоборот. Университет сотрудничает с художественными галереями, музеями, дизайн-студиями и образовательными учреждениями [3].

Следует отметить три принципа дизайнерского образования, которые отличают английский дизайн:

- акцентируется, что студенты будут работать в различных отраслях промышленности и сами должны быть инженерами;
- их особая роль при создании образцов изделий будет состоять в заботе о внешнем виде, удобстве в обращении и легкости эксплуатации;
- от них ждут творческого отношения к своей работе, что предполагает наличие социальной ответственности за формирование окружающей среды.

На протяжении многих лет в Англии были выработаны принципы инженерно-дизайнерского обучения, опирающегося на тезис о врожденном у каждого человека чувстве формы и цвета.

Детское дизайн-образование. Обучение непрерывно и начинается с детского сада и проходит на протяжении всей жизни человека. В Англии считают, что задача обучения детей основам дизайна – не просто овладение элементами проектирования, но высвобождение таящихся в ребенке способностей, которые в обычных условиях остаются невостребованными. При этом ребенок легко и естественно усваивает принципы добра, человечности, разумного отношения к природе и окружающей среде. Он учится ставить задачи и решать их. Как правило, при работе над проектами, у детей выявляется особая эстетика, которую можно обозначить как эстетику человечности.

Учащиеся занимаются дизайном в комплексе с разнообразной художественной деятельностью – музыкой, танцем, театром; помимо этого овладевают научными и техническими исследованиями, составлением компьютерных программ. Цель этих мероприятий – сделать дизайн неразрывной частью системы образования и развития национальной культуры, что приводит к формированию у будущих поколений «врожденного чувства дизайна».

В Англии предусматриваются специальное финансирование разработки учебных программ для дизайнерских вузов, дополнительное субсидирование мероприятий по выпуску обучающихся средств по дизайну, совершенствованию производственной практики студентов-дизайнеров.

Правительство Англии учредило должность заместителя министра по вопросам дизайна. Принято решение о создании первого в мире международного дизайнерского комплекса; успешно реализуется проект «Атлас дизайна», который обращен к малому и среднему бизнесу и должен дать ответы на следующие вопросы: с чего начать внедрение дизайна, как с помощью дизайна совершенствуются деловые качества, появляются концептуальные идеи, каким образом дизайн оказывает реальное воздействие на коммерческий успех фирмы [4].

Уровень подготовки дизайнеров в Англии, его гуманистический характер составляет гордость английской духовной культуры. Стоит отметить постоянный поиск сбалансированной системы образования, в том числе и профессионального, которое бы отвечало уже сегодня реалиям завтрашнего дня. В частности, в 1993 году было принято решение о создании единой национальной системы колледжей, а затем о слиянии Министерства образования и Министерства занятости.

К одним из ведущих учреждений относятся:

University of Oxford. Школа искусств Раскина (Ruskin School of Art) в составе Оксфордского университета. По итогу обучения в магистратуре выпускники проводят выставку или презентацию работ, сделанных в период обучения, пишут эссе о своей практике (4 000 слов), а также готовят портфолио своих практических творческих работ. Большинство выпускников школы становятся практикующими художниками и дизайнерами, искусствоведами, преподавателями, кураторами государственных и частных галерей.

University College London. Здесь обучение искусству и дизайну проходит на базе школы Slade School of Fine Art, являющейся одним из наиболее признанных мировых учебных заведений в области современного искусства за счет большого вклада в развитие этой сферы на национальном и международном уровне.

Lancaster University. Международный Ланкастерский университет является одним из лучших исследовательских университетов Великобритании. Уже несколько лет вуз входит в Топ-5 учебных заведений в области искусств и дизайна [5].

Основой оценки качества образования является кредитная система, несколько отличающаяся от принятой в США – акцент дан на эффективность самих учебных заведений, а не на количество оказанных студентам образовательных услуг.

Германия относится к числу лидирующих стран в области дизайна. В этой стране существуют свои дизайнерские традиции, развиты предпринимательская культура, система содействия развитию и обучению дизайна. 1953 году был создан «Совет дизайнеров (Rat für Formgebung)», в 1957 году – «Союз немецких промышленных дизайнеров (VDID)» при поддержке Министерства экономики ФРГ. В конце 1960-х годов в связи с усилением влияния государства произошли значительные изменения организационной структуры дизайнерской деятельности в общенациональном масштабе. Наряду с уже существовавшими «Центрами формы» в 1957 году был организован некоммерческая организация ICSID (Международный совет обществ промышленного дизайна), главной задачей которого стало накопление международной информации по актуальным проблемам современного дизайна. Был создан целый ряд государственных институтов, предоставляющих дизайну необходимую информацию, в том числе Институт рынка и рекламы, Институт домашнего хозяйства, Институт контроля качества товаров, Институт психологии цвета и др. В 1970 году были созданы научные

институты по проектированию среды во Франкфурте-на-Майне и в Дармштадте. Их задача – исследования в области планирования окружающей среды, а также создание новых ее моделей.

Наиболее распространенной формой организации дизайнерской деятельности являются крупные дизайн-службы на промышленных предприятиях. Международный форум дизайна в Ганновере – один из старейших дизайнерских институтов Германии и один из ведущих центров дизайна международного значения. Всемирное признание он приобрел благодаря дизайнерскому конкурсу, который проводится ежегодно, начиная с 1954 года. Этот конкурс выявляет образцы исключительного дизайна которые входят такие категории как: продукт, коммуникация, упаковка, дизайн интерьера, архитектура, дизайнерские услуги, и профессиональная концепция. Награды конкурса называются «Премия промышленного дизайн», «Премия дизайна упаковки», «Премия коммуникационного дизайна» и «Премия концептуального дизайна». Для многих промышленных фирм, дизайнеров и студентов разных стран мира эта премия является престижной наградой.

Характерной национальной особенностью Германии, в том числе и в образовании, являются развитые связи с социальными партнерами – сотрудничество правительства на федеральном и местном (земельном) уровне с промышленностью, с одной стороны, и такими организациями социальных партнеров, как объединения работодателей и профсоюзы, с другой, обеспечивает баланс интересов и ответственности сторон. Социальные партнеры активно участвуют в разработке стандартов профессионального обучения, которые в Германии называются «Положения об обучении». Социальные партнеры инициируют обновление существующих стандартов и создание новых, которые в дальнейшем разрабатываются Министерствами образования земель.

Кроме того, вопросами исследований изменений в профессиях и умениях занимаются два института: Федеральный институт профессионального образования и обучения и Институт исследований по вопросам рынка труда и профессий при Федеральном институте занятости. Для усиления позиций на рынке образовательных услуг, в 1998 году, по инициативе Федерального министерства образования и науки была принята «Система раннего обнаружения тенденций в развитии умений». Стержнем ее является анализ потребностей рынка труда и соответствие ему учебных программ.

Обучение в Германии по дизайнерским направлениям на первом этапе подразумевает шесть семестров. Студентам преподаётся большое количество предметов и некоторые из них будут присутствовать на протяжении всего времени получения образования. Например, курс «Дизайн-мышление» («Design Thinking»), на котором студенты обучаются тому, чтобы мыслить, как дизайнеры.

Одним из ключевых мировоззренческих принципов дизайн-мышления является эмпатия – умение взглянуть на мир глазами других людей, понять их потребности, желания, стоящие перед ними задачи [6].

Герберт Саймон выдающийся американский ученый-специалист по теории организаций, теории управления, принятия решений, эвристическому программированию в своей книге «Науки об искусственном» выделяет следующие этапы в дизайн-мышлении: *определение проблемы; исследование; формирование идей; прототипирование; выбор лучшего решения; внедрение решения; оценка результатов* [7; 8].

Дизайн-мышление приводит к успеху после обучения, потому что обучающиеся становятся экспертами во всех профессиональных областях. Это вселяет уверенность в способности творчески решать проблемы.

Сегодняшний рынок труда меняется так быстро, что трудно предугадать, к чему готовятся студенты. Дизайн-мышление учит подходу и процессам, которые можно применить к достижению любой цели, при этом студенты могут выбирать, как это правильно сделать.

Другой аспект – это моделирование потенциальных продуктов, процессов и услуг. Традиционно компании выясняли реакцию потребителей на разрабатываемые продукты через фокус-группы. Фокус-группа – это метод, применяемый при проведении качественных маркетинговых исследований, в основе которого лежит специальная форма глубинного интервью, проводимого в группе. Чаще всего этот метод применяют в сочетании с личными интервью до и после просмотра для получения дополнительной информации о причинах той или иной реакции респондента. Моделирование позволяет быстро протестировать созданный продукт на потребителей, получив отклик, немедленно внести в него изменения.

Важным также является разработка дизайнерских концепций для действующих корпораций. Практическая часть занятий подразумевает продумывание стиля мебели, предметов интерьера и аксессуаров. Поскольку современный рынок требует некоторых изменений и нововведений, то

важную роль играют компьютерные технологии. Студенты должны активно осваивать специализированные программы, чтобы быть востребованными специалистами.

Студенты также должны овладевать навыками практического дизайна – этому аспекту уделяется основное внимание преподавателей, старающихся обучать студентов в формате проектов. Студентов университета учат не только рисовать и делать наброски, но и работать с дрелями, токарными станками и газорезательными машинами, управляемыми компьютерами. Им предоставляют время и свободу действий для экспериментов с определенными материалами и ресурсами.

Важно подчеркнуть, что профессиональная подготовка дизайнеров в Германии включает практическую часть, когда целый семестр отводится для прохождения практики на предприятиях и фирмах. Таким образом, после получения диплома бакалавра, хорошо зарекомендовавший себя студент может стать полноценным сотрудником организации. В любом случае, он будет обладать некоторым опытом работы, что увеличивает его шансы на рынке труда.

В основе педагогических положений, определяющих задачи, цели, основное содержание, теорию и методику современной профессиональной подготовки дизайнеров лежит *педагогическая система Баухауза*, прославленной дизайнерской школы 1920 – 30-х годов.

За годы функционирования Баухауза, благодаря деятельности выдающегося архитектора, теоретика искусства и идейного руководителя школы Вальтера Гропиуса сформировалась новая система архитектурно-дизайнерского образования. Именно ему удалось привлечь в Баухауз признанных дизайнеров и художников международного авангарда, которые разработали основные принципы педагогики Баухауза.

Необходимо акцентировать, что Баухауз мыслился Вальтером Гропиусом не только как специализированное учебное заведение, готовящее художников для промышленности, но и как научный центр, занимающийся проблемами современного искусства. Именно эта широта в постановке проблем и обеспечила успешную деятельность школы, последующее использование педагогических принципов и традиций Баухауза художественными институтами разного профиля.

Прежде всего, это изучение и работа с различного рода материалами, стремление использовать новые технологии изготовления промышленной продукции, творческий подход к процессу обучения, поиск новых конструкторских решений, изобретательство, умение найти соответствие формы предмета его функции.

До сих пор пропедевтика почти всех без исключения дизайнерских учебных заведений во всем мире строится на программах Баухауза, разработанных и впервые примененных Иттенем, Шлеммером, Альберсом, Кандинским – ведущими преподавателями этой школы, незаурядными творческими личностями.

«Хорошая, экономная форма» – минималистичный принцип германской педагогической традиции заключается в том, что дизайнеры должны разрабатывать только то, что необходимо. Это также традиции Баухауза. Следовательно, Баухауз заложил основы понимания дизайна. Помимо этого, Баухауз внес инновационный художественный вклад в театр, фотографию, графику, шрифт, архитектуру – во все направления визуального проектирования и творчества.

Традиции Баухауза продолжила *Ульмская школа дизайна* – одна из самых передовых учебных центров Германии в 1950 – 60-х годах в области дизайна и экологического проектирования. Историческая заслуга Ульмской школы в том, что она практически решала проблему «научной компоненты» дизайна, теории и методики дизайна, рассматривающих проблематику природы дизайна, его места в социуме и культуре, в общественном производстве, образовании. Ульмская школа практически подтвердила возможность подготовки профессионала, владеющего всем комплексом знаний. Теоретические и методические установки Баухауза и Ульмской школы не утратили своей эффективности по настоящее время.

Разработка научно-исследовательской стороны дизайнерских решений, система, логика в создании форм, акцентирование этой стороны творческого процесса – характерные черты лучших образцов германского дизайна.

Немецкий дизайн всегда считался олицетворением эффективности и функциональности. Сегодня к этим национальным особенностям немецкого дизайна присоединилась еще одна – эмоциональность. В то время как система образования США стремилась научить студентов тому, как быть успешными сотрудниками, европейские школы дизайна воспитывали в учащихся увлеченность и стремление создать команду для успешной работы.

Освоение опыта дизайн-образования в скандинавских странах. Система образования скандинавских стран (Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция) строится примерно по одной модели и имеет общие особенности.

Большая часть учебных заведений в этих странах – государственные; более того немногочисленные частные школы и вузы получают от государства субсидии. Поэтому образование в Скандинавии бесплатное, приходится платить только регистрационные и небольшие студенческие взносы.

Вместе с тем следует показать и специфические особенности.

В Финляндии процветает модернизм. Дизайн имеет отчетливо эстетический аспект и показывает огромный интерес к техническому прогрессу.

В Швеции изделия приближены к реальной жизни, это функциональный дизайн.

В Норвегии прослеживается соединение традиционного дизайнера с общественным идеалом: чистый материал, тонкое мастерство, функциональная ясность и, несомненно, дружелюбное отношение к потребителю.

Датский дизайн сочетает умеренность и элегантность. Чувствуется понимание важной роли менеджмента и рекламы дизайна [9].

Дизайн скандинавских стран отличает своеобразный стиль, для которого характерны уравновешенность, комфортабельность, естественность.

Цель дизайн-образования в этих странах – подготовить корпоративных дизайнеров для работы в компаниях по трем основным направлениям – транспорт, бытовые изделия, компьютерные технологии.

Стоит отметить существующую в этих странах уникальную систему прогностического исследования. Она позволяет проводить социологический анализ квалификаций, определяющий социальный заказ учебным заведениям на специалистов.

Классическим примером отношения к дизайну как одному из «определяющих элементов национальной идентичности» является политика правительства Финляндии.

Разработана и реализуется перспективная программа «Дизайн», стратегия которой – вывести финский дизайн в мировые лидеры, а финскую экономику сделать конкурентоспособной. В стране создана вертикаль дизайна. Предусмотрено развитие всех видов образования в области дизайна: фундаментального университетского, практического политехнического и прикладного среднего.

Одной из лучших в мире дизайнерских школ является Университет искусства и дизайна в Хельсинки, где обучаются 1600 студентов из 40 стран. Правительством предусмотрено создание вокруг Университета нового города – «Города искусства, дизайна и средств коммуникации», в котором будут проживать 15 тыс. жителей, располагаться административные здания 200 фирм, Музей дизайна и СМИ, два политехникума. Повышение квалификации дипломированных специалистов осуществляется в созданной при Университете в 1995 году Школе усовершенствования, которая готовит специалистов с ученой степенью [10].

Современный дизайн в скандинавском стиле сочетает в себе достижения легендарных дизайнеров Алвара Аалто и Арне Якобсена и современное видение. Основная характеристика такого дизайна – простота, минимализм и функциональность. Это объясняется происхождением самой концепции скандинавского дизайна, ведущей начало с середины XX века и возникшей в Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Важной характеристикой современного скандинавского модернизма и функционализма является доступность дизайнерских изделий людям с любым доходом.

«Все гениальное – просто» – этой емкой фразой можно охарактеризовать весь современный и классический скандинавский дизайн.

Преподавание в финских вузах в основном ведется на финском и шведском языке. Однако международных программ на английском с каждым годом становится все больше, и уже сейчас в Финляндии можно учиться на английском языке практически по многим специальностям: экономике, управлению, педагогике, социальным наукам, торговле, бизнесу, маркетингу, информационным технологиям, экологии и охране окружающей среды, здравоохранению и социальному обслуживанию, туризму, архитектуре, искусству, дизайну, музыке и др.

Единых правил, регламентирующих прием абитуриентов в вузы, нет: все отдано на суд учебных заведений.

Изучение дизайн-образования в ведущих европейских странах позволяет осознать его позитивный опыт в условиях дизайн-образования в Казахстане, умения сочетать национальные ценности с требованиями современного развития, формировать понимание тенденций дизайн-образования в традициях своей и другой культуры. Стержнем европейской системы дизайн-

образования является анализ потребностей рынка труда и соответствие ему учебных программ. Важно принять систему прогностического исследования, которая позволяет проводить социологический анализ квалификаций, определяющий социальный заказ на специалистов учебным заведениям, анализировать потребности рынка и соответствие ему учебных программ. Развивать высокое качество европейского дизайн-образования, направленного на перспективную творческо-дизайнерскую и технологическую деятельность.

Таблица 1

Англия	Германия	Скандинавские страны (Финляндия)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Необходимо функционирование детского дизайн-образования. ▪ Важно выработать принципы инженерно-дизайнерского обучения. ▪ Государственная поддержка, дополнительное субсидирование мероприятий по выпуску обучающихся средств по дизайну. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В основе дизайн-образования должно быть формирование креативного дизайн-мышления; совершенствование визуальной культуры. ▪ Непосредственная взаимосвязь учебно-образовательного процесса с производством. ▪ Комплексное дизайн-образование и организация дизайнерских услуг, включение в социальный заказ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Простота, минимализм, функциональность – главные качества классического современного дизайна. • Создание Кампуса Университетского «города». • Организация при учебном заведении «Музея дизайна».

Основные положения педагогической концепции европейского дизайн-образования могут быть использованы в сфере реформирования современного дизайн-образования. Их содержание позволяет по-новому понять и оценить собственное культурно-историческое и педагогическое наследие. Казахстанская система дизайн-образования создает необходимые условия для интеграции в мировое образовательное пространство.

Литература:

1. Баталов М.Н. Зарубежный опыт дизайн - образования [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: <http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-2-2.pdf>
2. Елочкин М. И. Зарубежный опыт дизайн-образования [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1065
3. Лондонский королевский колледж искусств [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rca.ac.uk/>
4. Thoring K., Müller R.M. Understanding design thinking. International conference on engineering and product design education. – 8, 9 September 2011. – London, UK. – 498 с.
5. Stefanovich M. Лучшие университеты Англии в сфере искусства и дизайна [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: <http://www.hotcourses.ru/study-in-the-uk/subject-guides/best-universities-in-the-uk-to-study-art-and-design/>
6. Henseler K., Höpken G. Methodik des Technikunterrichts. Bad Heilbrunn, 1996. – 139 с.
7. Simon H.A. The Sciences of the Artificial. Germany, 1969. – 241 с.
8. Саймон Г. Науки об искусственном. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 144 с.
9. Иванова Л. К., Столярова Л. В. Система образования в скандинавских странах: Сб. – М., 2011. – 91 с.
10. Обучение в Скандинавских странах [Электрон.ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intered.ru/strany/skandinaviya.php>