В.О. РЫЖИКОВ
Кандидат искусствоведения, доцент, кафедра «Художественное проектирование интерьеров» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: sepia07@mail.ru

Д.М. ХАРИТОНОВА
доцент, кафедра «Художественное проектирование интерьеров» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: 1800da@gmail.com

V.O. RYZHIKOV
PhD in Art, associate professor, department of «Artistic design of interiors» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: sepia07@mail.ru

D.M. KHARITONOVA
Associate professor, department of «Artistic design of interiors» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 1800da@gmail.com

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

INTERIOR DESIGN TEACHING PERSPECTIVES

В статье рассматриваются особенности обучения студентов по специальности «Дизайн интерьера» в ведущих государственных вузах и на кратковременных курсах, ориентированных на освоение узкоспециализированных навыков и умений в известных коммерческих дизайнерских школах Москвы. Сравниваются разные формы обучения и анализируются наиболее важные методические и организационные аспекты для адаптации выпускника к современным условиям работы.

The article examines the peculiarities of teaching students in the specialty «Interior design» in leading state universities and on short-term courses focused on the development of highly specialized skills

and abilities in well-known commercial design schools in Moscow. Different forms of education are compared and the most important methodological and organizational aspects for the adaptation of a graduate to modern working conditions are analyzed.

Ключевые слова: методика обучения, обучающие программы, повышение квалификации, дизайн интерьера, дизайн архитектурной среды.
Keywords: teaching methods, training programs, professional development, interior design, design of the architectural environment.

Оценивая уровень современных выпускников в области проектирования интерьеров, работодатели и руководители небольших проектных бюро сегодня все чаще и чаще критикуют уровень образования современных выпускников вузов, отмечая ряд недостатков. Ряд руководителей заявляют, что молодых специалистов требуется доучивать в процессе работы, учить их общаться с заказчиками, осваивать специфические программные инструменты, меняющиеся практически каждый год. Ряд навыков может приобретаться достаточно быстро, какие-то требуют значительно большего количества времени. Все зависит от начального уровня и степени мотивированности начинающего проектировщика.

Вместе с тем в настоящее время на рынке существует большое количество платных образовательных программ, рассчитанных на сроки обучения от двух недель до одного-двух лет. Эти программы зачастую носят более прикладной характер и нацелены на более углубленное изучение какого-либо узкого сегмента знаний и навыков. По сути, выпускник курсов овладевает узкой специализацией, позволяющей устроится на работу в очень ограниченной сфере деятельности, но при этом овладеть вполне достаточной базой для выполнения этого узкого спектра задач.

Возникает ощущение, что высшее образование в сфере дизайна интерьеров и дизайна архитектурной среды начинает уступать позиции, недостаточно быстро реагирует на быстроменяющиеся запросы знаний в отдельных отраслях дизайна. Платные курсы, наоборот, становятся более гибкими, они имеют возможность приглашать к себе на работу широкий круг специалистов в разных областях, быстрее реагируют на сиюминутные запросы.

Свидетельством актуальности вопросов, связанных с востребованностью и качеством образования, стал круглый стол, состоявшийся 11 ноября 2020 года в Гостином дворе в Москве рамках фестиваля Архитектуры и дизайна «Классическое образование в области дизайна и архитектуры: современные курсы и лекции: профанация, конкуренция или симбиоз». На встрече обменивались опытом представители наиболее значимых дизайнерских школ на базе государственных вузов Москвы: МАРХИ, МГХПА им. С.Г. Строганова, РГУ им. А.Н. Косыгина и некоторые руководители и преподаватели известных коммерческих дизайнерских школ. Среди последних — Татьяна Рогова, основательница и руководитель Школы Дизайна «ДЕТАЛИ», Владислав Савинкин, доцент Института бизнеса и дизайна, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ и некоторые другие.

При значительной разнице подходов, представители оказались, в целом, достаточно единодушны в оценках современной системы образования и основных сильных и слабых сторонах разных дизайнерских школ. В завершение встречи были подведены итоги и озвучен ряд интересных наблюдений.

Один из главных выводов — дизайнер-интерьерщик не может быть реальным профессионалом в области проектирования без высшего образования. Академическое фундаментальное образование в настоящее время все равно остается главным условием успеха. При этом высшее образование для дизайнера не обязательно должно быть в области дизайна или архитектуры, хотя последнее все же приветствуется. Это говорит о том, что для полноценной работы необходимы не только практические навыки, связанные с проектированием. Для полноценной работы необходимо сложившееся мировоззрение, жизненный опыт, культурная эрудированность, которые приобретаются с годами, поэтому, несмотря на тенденцию к сокращению сроков академического образования, существует определенный минимальный лимит времени для формирования базовых знаний будущего дизайнера. Четыре года — это, вероятно, и есть этот лимит, который позволяет осознать основы проектирования и сформировать фундаментальное представление о пространстве, однако не всегда этого времени бывает достаточно.

Современные стандарты высшего государственного образования в целом поддерживают формирование этого базового фундамента, однако принципы универсальности и взаимозаменяемости модулей об-

разовательных программ в настоящее время реализуются лишь отчасти. Так, на сегодняшний день уровень выпускников «головных» вузов со специализацией «Дизайн интерьера» или «Дизайн архитектурной среды», таких, например, как МАРХИ, МГХПА им. С.Г. Строганова, СПГХПА им. А.Л. Штиглица и некоторых других, значительно разнится с уровнем подготовки в других вузах. Традиции, качество образовательных разработок, наработанных годами в основных вузах страны, позволяют говорить о ряде сложившихся дизайнерских школ, являющихся законодателями высшего дизайнерского образования. Выпускники этих школ сегодня являются востребованными на рынке проектирования интерьеров. Опираясь на опросы выпускников, можно констатировать, что работа подавляющего большинства выпущенных специалистов так или иначе связана с проектированием интерьера и архитектуры. Согласно обзорам журнала Architectural Digest, формирующим ежегодный рейтинг наиболее популярных и востребованных дизайнеров интерьера, большинство входящих в число ста лучших дизайнеров — выпускники этих «головных» вузов.

Еще одной интересной мыслью выступающих на круглом столе было замечание о том, что в процессе обучения своих студентов они не разделяют архитектуру и дизайн. Профессии архитектора и интерьерного дизайнера, естественно, разные и обладают множеством отличий. Но в обучении этим профессиям есть много общего, особенно на начальном этапе. Понимание общности пространства и формы, закономерностей тектоники, понятия сомасштабности и многих других важных понятий, с методической точки зрения, целесообразно раскрывать через единство архитектурных и интерьерных средств и приемов. Об этом говорила, в частности, профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ Татьяна Шулика. С методической точки зрения, по ее мнению, правильно формировать целостное представление студента об архитектуре и дизайне, т.к. одно органически вытекает из другого. Понимание целостности среды, закономерностей формальных композиционных принципов единства внутреннего и внешнего, общего смыслового поля целого и его частей — именно это условие служит условием глубокого понимания причинно-следственной мотивации проектирования.

Исходя из такого понимания, нужно констатировать, что образовательный процесс и у архитектора, и у дизайнера по интерьеру на начальном этапе в ведущих вузах страны, таких, например, как МГХПА им. С.Г. Строганова и МАРХИ, развивается схожим образом. Лучше, ког-

да в программу преподавания вовлечены специалисты обеих профессий или профессионалы-универсалы, которые осознают эту взаимосвязь и имеют базу знаний в архитектурной сфере. Различия в подготовке дизайнеров-интерьерщиков и архитекторов возможны на старших курсах, поэтому вполне логично предположить, что специализация «Дизайн интерьера» имеет достаточно обособленную направленность обучения (от других групп «дизайна»), и ее в образовательном стандарте целесообразно было бы приравнять к «архитектурной среде» или хотя бы поместить в одну и ту же группу стандартов.

Третьим важным наблюдением, озвученном на круглом столе, стало заявление о важности личных качеств преподавателя. Процессы глобализации и унификации учебных стандартов, да и особенности дистанционной работы, характерные для сегодняшнего времени, значительно сократили уровень контакта студента и педагога. Процесс общения и обратной связи становится все более и более отстраненным, но, вместе с тем, именно личность преподавателя, его личный подход к проектированию являются и сейчас важными условиями формирования личности профессионала-проектировщика. В МАРХИ и на кафедре «Художественного проектирования» МГХПА им. С.Г. Строганова до недавнего времени существовала традиция разных «творческих мастерских», возглавляемых ведущими педагогами с большим опытом, которые вели студента с первого до старшего курса. Каждый руководитель и, соответственно, мастерская отличались авторской, индивидуальной методикой проектирования, студенческие проекты обладали своеобразным узнаваемым лицом, и это было важным фактором становления специалистов. Противопоставление классических традиций и модернистских течений на кафедре «Художественного проектирования интерьеров» можно было увидеть в работах студентов мастерской А.И. Свиридова, с одной стороны, и группы педагогов-новаторов Е.П. Сухановой, А.Н. Стасюка и др. — с другой. Подобные традиции сохраняются и в настоящее время. Несмотря на то, что преподаватели работают по регламентированной программе, каждый год приходится перестраивать всю эту программу по-новому, исходя из множества обстоятельств: уровня подготовки студентов, возможностей работы, разнообразия объектов проектирования, современных тенденций в технологиях, культурных изменениях и т.д.

Современная специфика работы с интерьерами связана с огромной массой знаний, затрагивающих разные отрасли. Дизайнер по

интерьеру — это своеобразный «человек-оркестр», специалист широкого профиля. В перечень необходимых отраслей знаний для будущего специалиста, помимо основ композиции, пропедевтики, основы конструирования, философии, можно отнести основы психологии и умение вести переговоры с заказчиком, светотехнику, цветоведение, теорию продаж (проектирование — тоже услуга, которая продается и покупается), работу со смежниками, да и многое другое. Далеко не по всем направлениям готовит высшее образование в настоящее время, да и это в принципе невозможно, учитывая сроки и специфику преподавания в вузах. Базовая подготовка в высшем учебном заведении, как правило, охватывает лишь половину из этих отраслей и то очень поверхностно, что и вызывает порой критику работодателей. В институтах не учат, например, умению вести переговоры с заказчиком, работе со смежниками, в базовых программах мало актуальной информации о светотехнике, материаловедении, т.к. технологии развиваются чрезвычайно быстро, и составление программ и написание учебных пособий просто не успевают вслед за динамикой развития этих отраслей. Вместе с тем, каждая из отраслей важна для понимания всего процесса проектирования и в идеале заслуживает если не отдельной дисциплины, то отдельного спецкурса.

Кратковременные программы и спецкурсы, наоборот, быстрее и легче приспосабливаются под изменчивые условия и потребности современности. При этом они не обладают качествами фундаментальности и системности, позволяющими сформировать личностные качества профессионала-специалиста. Вполне логично предположить, что, соединяя разные формы образования, можно повысить качество обучения, сделать его более актуальным для сегодняшнего времени. Государственные вузы теоретически могли бы сотрудничать с кратковременными курсами, например, Школой Дизайна «ДЕТАЛИ», приглашая отдельных специалистов-практиков с конкретными мастер-классами по отдельным отраслям проектирования. Таким образом, базовое фундаментальное образование могло бы дополняться углубленными формами изучения какой-либо узкой отраслевой направленности в рамках проектирования интерьеров, подобно тому, как это изначально задумывалось в вариативной системе образования. Проблема в организации учебного процесса в вузе заключается в том, что в педагогический штат невозможно включить специалистов по всем узким отраслям проектирования, как и отслеживать быстроменяющиеся программные продукты

и технологии для проектирования. Приглашенные лекторы и специалисты могут стать выходом из положения.

Помимо основной образовательной программы, рассчитанной на длительный срок в четыре или пять лет, на базе вуза могут быть организованы дополнительные кратковременные курсы глубокого узкоспециального профиля. Выпускники, окончившие основную государственную программу, могли бы продолжать повышать свой профессиональный уровень, в зависимости от запросов современного рынка. Это было бы выгодно и вузу, т.к. эти услуги могут быть платные, и молодым специалистам, которые получают целостный и актуальный образовательный продукт. Конечно, для этого надо активно выстраивать связи не только с образовательными школами, но и реально действующими архитектурными и дизайнерскими проектными студиями. Это позволит создать базу специалистов, которых можно привлекать для повышения квалификации выпускников. Выпускник при необходимости сможет вернуться в родной вуз, например, через год или два самостоятельной работы и прослушать дополнительную программу, связанную с основной специальностью. Это еще раз доказывает, что фундаментальному образованию необходимо развиваться в сторону гибкости и сотрудничества с платными образовательными проектами.

Список литературы:

1. Итоги 2019 года: лучшие дизайнеры России. — URL: https://www.admagazine.ru/the-results-of-the-year/itogi-2019-goda-luchshie-dizajnery-rossii (дата обращения:19.03.2021).

2. *Рыжиков В.О.* Архитектурно-художественное проектирование квартир 1980–2000-х гг. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2009.

3. Сайт Союза Архитекторов России. — URL:https://uar.ru/festivals/festival-zodchestvo/ (дата обращения:19.03.2021).