Д.С. ДЕВЯТКО
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: cifrovoydenis@yandex.ru

D.S. DEVYATKO
Post-graduate student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: cifrovoydenis@yandex.ru

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЛЬМСКОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА К СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ИННОВАЦИИ

THE EXPERIMENTAL APPROACHES OF ULM SCHOOL REPRESENTATIVES CONCERNING THE EDUCATIONAL SYSTEM: SPECIAL DISCIPLINES, EDUCATIONAL PROCESS, INNOVATIONS

В статье анализируются особенности и предпосылки образовательной системы Ульмской школы дизайна. Приводится сравнение с образовательной системой школы Баухауз. Установлены сходства с современными образовательными практиками.

The article illustrates key features and the background of Ulm school of design educational system. The comparison with the Bauhaus educational system is presented in the paper. The similarities with modern educational practices were determined.

Ключевые слова: Hfg Ulm, Ульмская школа дизайна, функционализм, модернизм, эстетика, дизайн, образование, Баухауз.
Keywords: Hfg Ulm, Ulm school of design, Bauhaus, functionalism, modernism, aesthetics, design, education.

Перед началом системного анализа образовательной системы Ульмской школы дизайна необходимо обозначить основные понятия исследования, определить понятия дизайн-образования, школы дизайна. В данной работе под понятием «дизайн» понимается профессиональная

проектно-творческая деятельность, направленная на создание благоприятной искусственной предметной и визуальной окружающей среды современного человека. Под искусственной понимается не природная среда, а созданная человеком намерено, с целью воплощения определенной функциональной задачи. Под школами дизайна понимаются образовательные учреждения, чья деятельность направлена на обучение людей компетенциям, необходимым для осуществления профессиональной дизайн-деятельности. Обучение в школах дизайна сопровождается определенными методиками развития не столько художественных навыков, сколько навыков, направленных на формирование специфического нестандартного мышления.

Говоря об Ульмской школе дизайна (УШД), нельзя не учесть тот факт, что школа создавалась на волне развития функционализма и сыграла одну из решающих ролей в его популяризации в мире. Функционалисты стремились к созданию форм предметов, исходя из их функции, и были противниками если не излишнего декораторства, то декораторства в принципе. Из этого стремления следует, что основой их мышления является рационализм, внимание к деталям, полный просчет всех действий и решений. Но рационализм не отрицает присутствия акта творчества в процессе проектирования: просчет деталей и условий использования объектов деятельности сопровождается поисками новых, уникальных форм, которые за счет своей безупречности могли бы претендовать на эстетичность чистой функциональности.

Послевоенная экономическая обстановка требовала повсеместного упрощения, экономии ресурсов, простоты в производстве и промышленных масштабов воспроизведения, поэтому функционализм, уходящий корнями в школу Баухауз в Германии и во ВХУТЕМАС в СССР, оказался наиболее подходящим и оптимальным дизайн-принципом для производства.

Так как спрос на профессию был как никогда высок, возникла необходимость в создании школы, где бы готовили творцов нового мира, вокруг которой дизайн вновь обрел бы место развития. Такой школой стала Ульмская школа дизайна — Hochschule fur gestaltung Ulm (HfG). Основатели школы — Отл Айхер, его жена Инге Шоль и привлеченное ими сообщество, действовавшее в рамках благотворительного фонда имени Ганса и Софии Шоль. Важной была идея создания школы: сообщество дизайнеров считало своим долгом никогда не допустить повторения пережитой войны, а сделать это можно было, по их убеждени-

ям, через дизайн, путем перевоспитания человека и общества красотой [1]. Решение об основании школы было принято в 1951 году, а открытие состоялось в 1953 году. На открытии присутствовал первый директор Баухауза Вальтер Гропиус, выразивший свои ожидания насчет продолжения развития идеологии и начинаний Баухауза. Основатели подошли к открытию школы со всей серьезностью и продумали учебную программу, которая на сегодняшний день лежит в основе каждого учебного заведения, художественно-промышленной направленности.

Образовательная система УШД была построена на основе базовой программы обучения школы Баухауз, конкретно — на комплексном изучении сразу нескольких компетенций: графического, промышленного, средового, текстильного дизайна и моды, проходя практическим путем сквозь синтез искусств — живописи, скульптуры и архитектуры. При этом архитектура являлась высшим из искусств, поскольку воплощала их синтез в себе.

Представители УШД пошли дальше и актуализировали систему Баухауза для своего времени, тем самым одновременно приняв и отвергнув ее. УШД не акцентировала, в отличие от Баухауза, внимание на искусстве, так как теперь считалось, что дизайнер больше не художник, а новый, особенный представитель общества. В их системе уже нет академических художественных дисциплин, например, таких, как рисунок и живопись, но есть социология, политика, психология, философия и экономика как научная база для студента. Данным подходом УШД готовила профессионалов, готовых к не простой работе проектировщика бытовых приборов, а глубоко мыслящих интеллектуалов, способных смотреть на мир шире, мыслить концептуально, думать о парадоксах общества и лучше понимать человека, на которого будет направленна их дальнейшая творческая деятельность. Следующим уровнем образовательной системы является комплекс из факультетов, каждый из которых был направлен на определенный вид дизайнерской деятельности — графический и промышленный дизайн, урбанистика, архитектура, а также нововведенный именно в УШД факультет информации, на котором изучались техники правильной речи и письма, публичных выступлений, педагогики, психологии и социологии. В центре системы располагается объединенный всеми компонентами базовый курс, который направлен на освоение всех вышеперечисленных дисциплин через практику, упражнения и коллективные обсуждения.

Особенностью преподавания также являлось и обеспечение особой, благоприятной студенческой жизни. УШД была расположена поодаль от города, на его окраине, на вершине холма, перед большим полем. Учебный корпус был оборудован всеми необходимыми для обучения аудиториями, лекционными залами, мастерскими, библиотекой и архивом, свободными кабинетами для самостоятельной работы, столовой, кафетерием и баром, зонами отдыха как внутри, так и снаружи здания, спортплощадкой. Студентам предоставлялось жилье в общежитии, которое было совмещено с основным учебным зданием, и, таким образом, в течение всего обучения студенты находились в определенном творческом вакууме, что благоприятно влияло на качество и скорость обучения, а также на вовлеченность в процесс обучения как студентов, так и преподавателей. Здание, построенное Максом Биллом, выпускником Баухауза и первым директором УШД, представляло физическое воплощение учебной программы. Каждая зона была продумана таким образом, чтобы у всех студентов и преподавателей была постоянная возможность удобной коммуникации друг с другом. Многое, что делалось в школе, было направлено на развитие навыков командной работы [2]. Обучение длилось четыре года, первый из которых являлся вводным. Оптимальное количество обучающихся могло составлять 150 человек, для грамотного распределения аудиторий и преподавателей.

Принципы функционализма проявлялись и в принципах преподавания: проектирование изучалось через тщательно подобранные под определенный образовательный курс научные, технические и технологические знания. Изучались физические и химические свойства материалов, их поведение и применение их сочетаний в работе, путем проектных работ. В период работы школы студентами было создано большое количество объектов, нашедших свое проявление в современном окружающем нас мире. УШД внесла весомый вклад в развитие дизайна компании Braun, который, под руководством Дитера Рамса, сформировал визуальный и предметный облик будущего, — нашего настоящего. Многие из бытовых приборов Braun, разработанных совместно с УШД, стали референсами для дизайна продукции компании Apple. Совместно с такими важными для работы дисциплинами, как черчение, проектирование, материаловедение, технология и эргономика, изучались фотография и кино. Дипломные проекты включали в себя теоретическую и практическую части, и, таким образом, студент демонстрировал свои

Рис. 1. Образовательная система школы Баухауз

Рис. 2. Образовательная система Ульмской школы дизайна

навыки комплексного системного подхода к проектированию, обозначая важные элементы своей работы не только физически в макетах, но и предоставляя концептуальные основополагающие как в устной, так и в письменной форме. Навыкам письма и ораторства студенты обучались на курсе информации. Проекты зачастую были реальными, УШД сотрудничала со многими организациями и предприятиями, выполняя заказы рабочими группами студентов под руководством преподавателей [3].

Первый директор УШД Макс Билл совместно с подобранным им преподавательским составом, среди членов которого был один из основателей школы Отл Айхер, а также бывшие представители Баухауза — фотограф Вальтер Петерханс, Йозеф Альберс и мастер тканного дела Хэлен Нонне-Шмидт, которые сформировали основу преподавания нового базового курса дизайн-проектирования, ставшего образцом для будущих учебных заведений данной спецификации. В рамках программы студенты осваивали такие области как: основы визуального восприятия, изобразительные средства, производственная практика, культура, социология, психология и философия. Наследие Баухауза проявилось в системном подходе к образованию, а также в стремлении воспитать в будущих профессионалах особое дизайн-мышление, интуитивное чувство, которое помогало бы дизайнерам в поисках инновационных решений.

Томас Мальдонадо, второй директор УШД, развил идеологию о том, что дизайнер перестает быть художником и должен всецело участвовать в производстве, находиться на предприятии, контролировать процесс. Таким образом Мальдонадо сделал упор на постижение структурных особенностей объектов, выявление технологических закономерностей, тем самым отдаляя художественную интуицию на второй план.

Следующим директором стал Отл Айхер, который попытался объединить сухой технический подход и художественный. На вводном курсе вновь делается упор на воспитание художественного чувства и развитие творческих навыков.

Таким образом, пройдя через множественные изменения в учебных программах, смену идеалов и устремлений, в УШД сформировалась образцовая образовательная система для подготовки профессионалов нового мира в эпоху промышленного, массового производства. В настоящее время большинство учебных заведений так или иначе обращаются к «Ульмской модели», что является подтверждением ее актуальности в настоящее время.

Список литературы:

1. HFG ULM: The View behind the Foreground. The Political History of the Ulm School of Design. Ren? Spitz. 2002.

2. Ulm 1. Quarterly bulletin of the Hochschule fur Gestaltung, Ulm, October, 1958.

3. *Рак Е.В.* Становление дизайн-образования в системе высшего профессионального образования // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 2016. — № 4 (73).

4. *Кондратьева К.А.* Некоторые концептуальные основы дизайн-образования / Московская школа дизайна: Метод, материалы / Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. М.: ВНИИТЭ, 1991. -С. 122-124

5. *Дружкова Н.И.* Высшая школа формообразования в Ульме (1953–1968) // Педагогика искусства. — 2012. — № 2.