В.Ф. ЗИВА

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой дополнительного образования МГХПА им. С.Г. Строганова. Председатель ФУМО в сфере образования 54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусства
e-mail: ziva@mghpu.ru

А.А. КИРИНЮК

Доктор исторических наук, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: kirinuk@yandex.com

Ф.И. РАГИМОВ

Доктор экономических наук, профессор. Проректор по развитию социальной инфраструктуры и молодежной политике
e-mail: ragimov@mghpu.ru

Н.Н. ГАНЦЕВА

Кандидат философских наук, доцент кафедры «Художественная реставрация мебели» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: gantsevan@yandex.ru

V.F. ZIVA

Doctor of pedagogical sciences, professor head of the department of additional education of the Stroganov Academy (MGHPA). Chairman of the Federal educational and methodological association in the sphere of education 54.00.00. Fine and Applied Arts
e-mail: ziva@mghpu.ru

A.A. KIRINUIK

Doctor of History, professor of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: kirinuk@yandex.com

F.I. RAGIMOV

Doctor of economy, professor, vice-rector for the development of social infrastructure and youth politics of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: ragimov@mghpu.ru

N.N. GANTSEVA
Candidate of philosophy, assistant professor of the department of «Artistic furniture restoration» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: gantsevan@yandex.ru

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

DESIGN-EDUCATION IN THE SYSTEM OF ART AND CULTURE

В статье рассматривается роль художественного образования в развитии дизайнерского образования в России, подчеркивается важность гуманитарной, художественной и культурной среды дизайнерского образования, анализируется эволюция ученых степеней в области декоративного искусства, архитектуры и дизайна в XX веке.

The article concerns the role of art education in the development of design education in Russia, the importance of humanitarian, artistic and cultural environment of the design education is stressed. Historical evolution of scientific degrees in the sphere of design is mentioned as well.

Ключевые слова: художественное и дизайнерское образование, ученые степени в области дизайна и прикладного искусства, Строгановская академия, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
Keywords: art and design education, PhD degree in the sphere of design and applied art, Stroganov Academy, VKHUTEMAS-VKHUTEIN.

Начало XXI века было отмечено новыми подходами к системе образования. Один из них связан с обновлением принципов непрерывного образования, что включает не только повышение квалификации, постоянное участие в широком контексте профессиональной жизни, единство системных принципов образования на различных уровнях, но и подготовку специалистов высшей квалификации, педагогов и ученых. Другой подход отражает повышение роли художественного образования во многих концепциях и прогностических моделях развития культуры.

Художественно-промышленное образование всегда мыслилось как подготовка, с одной стороны, высокопрофессиональных художников, владеющих русской школой рисунка, с другой — грамотного специалиста в области традиционного ручного труда и современных технологий. В периодизации развития русского педагогического сознания, данной П.Ф.Каптеревым [6], необходимо отметить три этапа в развитии художественного образования, которые выделял ученый: церковный, государственный, общественный.

Первый этап художественного образования в России связан с православной культурой, потребностью церкви в культовых атрибутах. Обучение иконописцев, резчиков, ювелиров, золотошвей проходило непосредственно при монастырях. Передача знаний и умений проходила от мастера к подмастерью в форме индивидуальной подготовки и получила название «ученичества».

Второй этап — развитие светского образования, обусловленного реформами Петра I. Все государственные решения того времени были продиктованы высокой степенью заинтересованности власти в художественном просвещении страны и не в меньшей степени практическом применении навыков рисования. В 1711 году открывается Рисовальная школа при Петербургской типографии, в которой не только копировали образцы, но и рисовали с живой натуры. Открытие в Петербурге в 1757 году Академии художеств стало началом формирования отечественной системы академического художественного образования.

Третий этап посвящен началу общественного движения создания учебных заведений. Новым явлением в системе профессионального художественного образования стало основание в 1825 году графом С.Г.Строгановым на собственные средства «Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам» в Москве. Важно отметить демократические основы, заложенные Строгановым: обучение и питание учеников являлось бесплатным, в училище принимались дети разночинцев и крепостных, а одним из критериев зачисления на учебу была одаренность поступающего, его способности к рисованию, художественному творчеству. В 1876 году создается Центральное училище технического рисования в Петербурге на средства, пожертвованные банкиром и промышленником А.Л.Штиглицем, где готовились специалисты в области декоративной живописи, резьбы по дереву, обработки металлов, керамике, стеклу и т.д. Именно этот период характеризуется становлением

структуры не только художественного образования, но и его важного направления, связанного с художественной промышленностью. Оба эти направления развивались в единстве, зачастую пересекались учебные программы, едиными были и учебные заведения, ведущие мастера искусств успешно проявляли себя и в качестве «свободных» художников, и декораторов, и архитекторов.

Упоминавшиеся выше учебные заведения заложили фундамент современной системы художественного образования, в основе которой лежат индивидуальный подход к обучению, ранняя профилизация и преемственность. Государство в годы советской власти осознавало важность и возможности этого вида образования с идеологической точки зрения. Была создана широкая сеть учебных заведений данного профиля, выстроена ее структурная соподчиненность: школа — училище — вуз. В тоже время следует отметить, что деятельность этих учебных заведений строго регламентировалась государством.

В современном мире образование становится все более значимым социально-культурным феноменом, приобретая новые и новые направления развития и значительно меняя содержание. XXI столетие объявлено ЮНЕСКО веком образования. Идеи гуманизации, идеи глобализации, набиравшие размах в конце уходящей эпохи, в сегодняшней жизни играют ведущую роль и имеют для современности особое значение [3, 7].

Перед высшими и средними профессиональными учебными заведениями остро встал вопрос, в каких кадрах будет нуждаться общество не только сегодня, но и завтра, какие специалисты будут востребованы на рынке труда. Общество осознало необходимость изменения государственной политики в области образования в целом и художественного образования, в частности.

В связи с вышеизложенным, возникает проблема совершенствования системы художественного образования на основе ее модернизации, которая направлена на преодоление противоречий между современной социокультурной практикой и существующей системой художественного образования.

Цель модернизации образования, по мнению современных теоретиков, педагогического сообщества, состоит в том, чтобы воспитать человека, способного в эпоху социальных преобразований осуществить правильный выбор и следовать ему. Инновационное образование становится способом информационного обмена личности с окружающими

людьми, который предполагает не только освоение, но и передачу, отдачу, генерирование информации [1, 2].

Масштабной составляющей системы художественного образования стало сегодня образование в сфере дизайна, объединяющее специалистов различного профиля: дизайнеров-графиков, дизайнеров среды и промышленных дизайнеров, дизайнеров текстиля, мебели, интерьера. В настоящее время это направление подготовки бакалавров, магистров и аспирантов в России охватывает более 200 вузов.

В многогранности и широте современной сферы дизайна нередко размываются ее границы, теряется понимание творческого ядра профессии дизайнера. Кто он: конструктор или технолог, планировщик или менеджер, режиссер или бизнес-партнер? Или все-таки в его деятельности, помимо социально-экономической технологической или организаторской составляющих, есть и некое гуманитарное ядро, которое может функционировать лишь при наличии определенной творческой художественной подготовки?

Методы дизайна уже широко используются во всем мире в социокультурной сфере, в сфере политики, в проектировании технологических процессов, научных исследований. Все это заставляет еще раз определиться с направленностью подготовки, принадлежностью дизайнерского образования к сфере культуры и искусства.

Дизайн — вид творческой проектно-художественной деятельности, ориентирован на формирование предметно-пространственной и информационной среды. Дизайн использует методы и средства промышленных технологий, (включая и цифровые), способствует более эффективной организации человеческой деятельности; гуманизирующий отношения между людьми, между человеком и предметным миром, техникой, воплощающий современные представления о красоте, удобстве и рациональности. Вид художественной и проектной деятельности.

Продуктом дизайна является проект, созданный в гуманитарно-художественной сфере и по законам искусства (поскольку речь идет о форме, ее структуре и образности, информативности, социокультурных смыслах, философско-эстетическом содержании), с учетом экономических требований и технологических возможностей.

В триаде, определяющей методы дизайна, «Искусство, наука и технология», искусство стоит на первом месте как концентрированное выражение идеи, смысла и образа будущего продукта.

В истории дизайна, насчитывающей уже порядка 200 лет, были характерные моменты споров и дискуссий.

Так в 1941 году в США дизайнер Вальтер Дорвин Тиг выиграл судебное разбирательство на тему: является ли дизайн родом бизнеса, или же это творческая профессия. В ходе процесса пришли к выводу, что это все-таки творческая деятельность, помогающая развитию производства и деловой активности. Подобная трактовка сохраняется и в современных определениях, опубликованных в обзоре Южно-Корейского дизайн-центра (2010) [8] на основе данных Европейских стран, стран Азии и Америки.

Во всем мире музеи дизайна существуют как культурные институции в системе художественных, художественно-промышленных музеев или музеев современного искусства.

Задача школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам С.Г.Строганова в 1825 году заключалась в том, чтобы научить ремесленника грамотно изображать будущее, проектируемое изделие, прежде чем приступать к его воплощению в материале. На это же ориентировалась и программа Южно-Кенсингтонской школы дизайна в Лондоне, открывшейся в 1830-е годы, и многих похожих художественно-промышленных школ Австрии, Франции, Германии и других стран. Сформировались комплексные по охвату специализаций и номенклатуры промышленных изделий художественно-промышленные школы, в системе которых обучались художники по текстилю, керамике, металлу, дереву (мебели), ваянию, декоративной живописи, архитектуре. Объединение направлений было необходимо, потому что базовые дисциплины: истории стилей и истории искусства, рисунок и живопись, отчасти композиция, черчение и другие дисциплины были едиными, общими для различных специализаций.

Так продолжалось до конца XIX — начала XX века.

Радикальные изменения в технологии, науке, философии и искусстве, а также в обществе отразились и на системе художественно-промышленного образования. Утвердились более демократичные цели, опора на научные данные, а главное — на новые тенденции в искусстве. Именно художественное творчество стало мотором преобразования системы художественно-промышленного образования в дизайнерское в России и Германии в начале XX века. Не в научно-технических структурах возникли такие мировые явления, как Баухауз и ВХУТЕМАС, а в

сфере искусства, воспринявшей научно-технические новации и воплотившей их в новую образную художественную систему. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН как комплексный художественно-промышленный, архитектурно-дизайнерский вуз является национальным достоянием.

В 1930 году возникла идея приблизить художественное образование к промышленности, буквально ввести обучение будущих специалистов в систему инженерно-технологических дисциплин. В результате реформы 1930 года ВХУТЕИН как университет искусств был расформирован. Студентов метфака отправили в МВТУ им. Баумана. Деревообделочников (мебель и внутреннее оборудование помещений) — в Лесотехнический институт. Керамистов — в институт силикатов, текстильщиков — в текстильный и т.д. В результате развитие формировавшейся в течение 10 лет оригинальных, аутентичных школ архитектуры, дизайна, изобразительного искусства в СССР было прервано. С воссозданием Строгановки в 1945 году и школы барона Штиглица возродилась система художественно-промышленного образования, а с ней и дизайн в нашей стране.

Официально школа дизайна (художественного конструирования) возродилась лишь в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Историческим документом стало постановление Совета министров СССР 1962 года № 349 «Об улучшении качества продукции машиностроения и … путём внедрения методов художественного конструирования».

Именно художественно-промышленным школам предписывалось готовить кадры для специализированных отраслевых дизайн-бюро.

В современном мире дизайн-образование существует в двух системах. В системе политехнических университетов (куда обязательно входит и архитектура, и информационные технологии), такие как MIT в США или Миланский политехнический. Но, наряду с этим, в тех же странах сохраняются и комплексные художественные вузы: SVA (Школа визуальных искусств, Нью-Йорк) и Академия Брера (Милан). Вторая система — это художественные университеты. Токийский университет искусств с отделениями танца и хореографии, театра, музыки, кино и телевидения, архитектуры, дизайна. Дизайн в подобных школах активно ассимилирует различные виды художественного творчества, станковые виды. Идет обратный процесс — консолидации искусств вокруг дизайна. И это привлекает молодежь к творчеству. Высоким рейтингом обладает и Университет Аалто в Хельсинки: многопрофильный проектно-художе-

ственный университет, в котором под крылом дизайна оказались многие технические лаборатории и бизнес-курсы.

Мировой и отечественный опыт дизайн-образования убеждает, что оно должно развиваться в комплексе направлений и дисциплин в системе художественной культуры. МГХПА им. С.Г.Строганова, наряду с другими профильными вузами, — коллективный член всемирной организации дизайнеров — ICO-D.

В этой связи можно посмотреть на эволюцию системы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, специалистов высшей квалификации в области искусствоведения для сферы дизайна, декоративного искусства и архитектуры.

Первое направление, имеющее в настоящее время код 17.00.04. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура, сформировалось в ходе подготовки историков искусства в Московском университете, а также чтения курсов по истории изобразительного искусства и архитектуры в Строгановском училище еще в 1860-е годы. Это направление включало самостоятельную научную школу со своими традициями исследования не только изобразительного искусства и архитектуры, но декоративного и народного искусства, что крайне важно в современной ситуации развития региональных научных школ России по данной специальности.

Второе направление, имеющее код 17.00.06. Техническая эстетика и дизайн, сформировалось в 1960-е годы и было связано с развитием дизайна в нашей стране после постановления Совета министров 1962 года об использовании методов художественного конструирования в промышленности. Первоначально данное направление базировалось на научных трудах педагогов классических художественно-промышленных вузов, сотрудников НИИ технической эстетики, а также дизайнеров-исследователей в промышленности. Подготовка научно-педагогических кадров и защита диссертаций именно по профилю данной специальности представляется крайне важной как для развития системы дизайн-образования в России, так и области практической деятельности в сфере дизайна. Исследования включают разработку фундаментальных проблем футурологического характера, предпроектные исследования для отраслей производства, создание грамотно с научных позиций сформированной среды обитания и жизнедеятельности. Не секрет, что ограниченное число специализированных диссертационных советов по

данной специальности не позволяет педагогам и аспирантам многих российских вузов защититься в срок, что ставит под удар формирование полноценных научных школ в практической и учебно-педагогической деятельности, замедляет темпы развития научно-методической базы профессии, которая становится двигателем производства, науки, технической культуры в настоящее время.

Третье направление, также имеющее код 17.00.06. Техническая эстетика и дизайн, но по техническим наукам, стало развиваться уже в 1990-е годы в связи с активным использованием инженерно-технических достижений в развитии дизайна в нашей стране, подключением к преподаванию и исследований в сфере дизайна также и инженерно-технических кадров. Данное направление крайне актуально в связи с современными инновационными процессами. происходящими в науке и технике, в связи с вступлением мировой экономики в новый технологический этап.

В этой перспективе единства проектно-художественной культуры и проводятся в МГХПА им. С.Г.Строганова разнообразные научно-исследовательские и просветительские проекты. Инструментом исследования общегуманитарных, технико-технологических и художественно-творческих проблем стали Международные научные конференции, монографические исследования и творческие монографии ведущих мастеров академии в области живописи, графики, скульптуры, научные исследования в рамках заказов и грантов (гранты РГНФ и РФФИ).

Важнейшие научные конференции последних лет: «Российское креативное образование в области цифрового искусства в соответствии со стандартами ЕС» (2016); «Цифровая революция. Компьютер и визуальная культура дизайна», «Революция в искусстве и новации в художественном образовании» и «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности» (2017); «Museum-Stroganov-2018» (к 150-летию музея МГХПА), «Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве» (2018); «Искусство света: дизайн, архитектура, художественное и проектное творчество» (2019).

В сотрудничестве с МАРХИ была разработана программа мероприятий, посвященная юбилею формирования авангардных школ архитектуры, дизайна и прикладного искусства:

2018 г. — к 100-летию первой реформы художественного образования в Советской России и формированию СГХМ (Свободных государственных художественных мастерских, Строгановское училище было преобразовано в 1918 г. 1 СГХМ). Издан сборник материалов конференции: «Свободные государственные художественные мастерские. Из столицы в регионы».

2019 г. — к 100-летию создания школы Баухауза в Германии и связям школы с российскими художественно-промышленными учебными заведениями (ВХУТЕМАСом), проведена Международная научная конференция «Баухауз и художественные школы эпохи авангарда». Материалы международной научной конференции (17–19 апреля 2019) изданы в виде сборника.

2020 г. — к 100-летию образования ВХУТЕМАСа (Высших государственных художественно-промышленных мастерских), прямым наследником которой является МГХПА им. С.Г.Строганова.

В программу мероприятий входит проведение выставок и конкурсов, подготовка и проведение Международной научной конференции, цель которой — продемонстрировать важность выработки художественных прогностических моделей развития архитектуры, дизайна, искусства в целом в системе художественного, творческого вуза, зафиксировать приоритет российской авангардной школы, показать ее общемировое значение.

Искусство, обладающее мощным потенциалом эстетического освоения мира во всей его сложности и богатстве, играет существенную роль в формировании культуры человека. В связи с этим, на художественное образование возлагается особая миссия. В этой связи на первый план выдвигается личность педагога, к которому предъявляются профессиональные требования, на него возлагается ответственность за воспитание художественного вкуса, чувств патриотизма у обучающихся, их умение самостоятельно развивать потребность в творчестве, в общении с искусством.

Возникновение нового социально-экономического пространства, функционирование кардинально новых обстоятельств жизнедеятельности конкретных организаций, учреждений, коллективов, кружков, студий и пр. в конечном итоге формирует новый контекст профессиональной деятельности педагогов. Исходя из этих потребностей общества, на первый план выдвигаются высшие учебные заведения, которые

ведут не только подготовку кадров, но и переподготовку специалистов, повышают квалификацию преподавателей всех уровней. Именно вузы определяют методологические принципы формирования единого образовательного и культурного пространства.

Художественное образование, выполняя охранные функции традиционной национальной культуры, является одновременно участником и создателем современного культурного контекста. По сути, художественное образование — это «генофонд» культуры, ее базовая платформа, направленная на воспроизводство культуры на каждом историческом отрезке.

Список литературы:

1. *Бестужев-Лада И.В.* Проблема гуманизации высшего образования // Проблемы и перспектива высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ. Межвузовская научно-методическая конференция 16–17 февраля 1999 г. Санкт-Петербург, 1999. — С. 52–55.

2. *Богоудинова Р.З., Румянцев Е.Д., Юсупов Р.Р.* Профессиональная подготовка специалистов социокультурной сферы: прогнозирование, проектирование, практическая реализация. — Казань, 1999.

3. *Зива В.Ф.* Взаимосвязь традиционного и инновационного обучения — гарантии качества современного образования // Гарантии качества профессионального образования в области дизайна, технологии и конструирования изделий. Материалы X Международной научно-методической конференции 22–24 октября 2008 г. — Москва, 2008. — С. 6–8.

4. *Горлова И.И.* Художественная культура и художественное образование / И.И. Горлова. — Краснодар, 2001.

5. *Иконникова С.Н.* Духовная этика как импульс исторического процесса // Культурология: новые подходы: Альманах-ежегодник. — Москва: МГУК, 1995. — № 1. — С. 39–48.

6. *Каптерев П.Ф.* История русской педагогики. — 2-е изд. — Пг.: Земля, 1915.

7. *Киселева Т.Г.* Глобализация общества и культура мира: Лекция. — Москва: МГУКИ, 2002.

8. Worlddesignsurvey 2010 Seoul. — Seoul: Seoul Metropolitan Government, 2010.