

Клименко Виктор Александрович

канд. техн. наук, директор НОЦ «Сибирский центр
промышленного дизайна и прототипирования»
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
г. Томск, Томская область

DOI 10.31483/r-114373

ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ КАК ДВИГАТЕЛЬ НОВОГО СЕКТОРА КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: одной из ключевых сфер креативной экономики, на которую государство в последние годы возлагает серьезные надежды, является сфера дизайна. Дизайн должен не только способствовать развитию творческого потенциала населения. С его помощью при эффективном управлении планируется существенное развитие экономики страны в целом, в том числе увеличение добавленной стоимости товаров и услуг, рост ВВП, развитие рынка труда. Однако сфера дизайна нуждается не только в финансовой и организационной поддержке со стороны государства и инвесторов. Ее развитие невозможно без вовлечения в данный процесс профессионально подготовленных специалистов. В статье представлено обоснование важности дизайн-образования для подготовки профессионалов креативного сектора экономики.

Ключевые слова: креативная экономика, дизайн-образование, креативные индустрии, дизайнер.

Креативные индустрии, охватывающие широкий спектр видов деятельности, связанных с созданием, производством и распространением культурных товаров и услуг, уже давно получили признание за их значительную роль в экономическом росте, социальном прогрессе и культурной динамике развития страны. От творческого самовыражения музыкантов, писателей и кинематографистов до инновационных продуктов и услуг, разрабатываемых дизайнерами, инженерами и предпринимателями, креативные индустрии вносят свой вклад в общее

благополучие общества, стимулируя инновации, поощряя предпринимательство и культурное разнообразие.

То факт, что дизайн относится к креативным индустриям, не вызывает никакого сомнения. Однако, в последние годы наметился подобный тренд и в системе образования. Дизайн-образование постепенно становится сектором креативной индустрии. При этом между дизайн-образованием и креативной экономикой существует тесная взаимосвязь.

С одной стороны, креативные индустрии оказывают значительное влияние на науку и образование, играя жизненно важную роль в расширении распространения знаний и повышении привлекательности и доступности обучения. Применение творческих средств позволяет передать сложные научные концепции и образовательные идеи в увлекательной и доступной форме. Креативные инструменты и ресурсы позволяют преподавателям создавать персонализированный процесс обучения, соответствующий различным стилям и предпочтениям. Креативные подходы к обучению могут способствовать инновациям, решению проблем и развитию навыков критического мышления у обучающихся. Интеграция креативных индустрий в науку и образование потенциально может изменить восприятие того, как мы изучаем и понимаем окружающий мир. Делая научные концепции и образовательные идеи более привлекательными и понятными, креативные индустрии могут помочь людям учиться всю жизнь и критически мыслить.

С другой стороны, дизайн как сектор креативной экономики нуждается в подготовке специалистов, учитывая, что спрос на них в последние годы активно растет. Так, по результатам исследования платформы «Авито работа», в 2023 году наблюдалось существенное увеличение вакансий (в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом) на специалистов в сфере дизайна [7].

Безусловно, ядром креативных индустрий являются творческие специалисты. Их отсутствие становится главным препятствием на пути развития инновационной экономики. К сожалению, не по всем направлениям имеется достаточное число бюджетных мест. Более того, наблюдается тенденция роста спроса на платное обучение по наиболее востребованным перспективным творческим

профессиям. Ведь бюджетные места, как отметил Л. Салмин, в основном сосредоточены в секторе традиционных творческих специальностей, что в некоторой степени затрудняет и насыщение рынка труда в сфере креативных индустрий [6].

Подготовку специалистов в креативном секторе экономики необходимо начинать со школьного возраста, ведь именно на данном этапе развития человека закладываются базовые навыки творчества. Поэтому, как отмечает руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) К. Разуваева, в реструктуризации нуждается вся система образования. Это касается, в том числе и поиска новых форм взаимодействий с обучающимися, учитывая при этом, «что образование само становится креативной индустрией, областью применения творческих подходов, расширения мышления через мультидисциплинарные практики и командную проектную работу» [2]. Необходимо развитие навыков, позволяющих комплексно подойти к разработке проектов, начиная с этапа появления идеи и заканчивая продвижением и масштабированием. При этом речь также идет о развитии способностей гибко реагировать на изменения рынка и менять траекторию развития. А для этого необходим междисциплинарный подход к обучению. Данные тенденции охватывают все креативные профессии, в том числе и систему подготовки дизайнеров.

Специалисты в сфере дизайна являются достаточно востребованными не только в России, но и за рубежом. Основная причина, по мнению известного американского дизайнера В. Папанека, кроется в следующем: «Дизайн лежит в основе любой человеческой деятельности – любое действие или цикл действий, направленные на достижение желаемой цели, являются процессом дизайна» [4, с. 87]. Можно взять любой проект, и в нем обязательно будут элементы дизайна, технологий, творчества. По сути, данное определение представляет дизайн не как особую систему профессиональной деятельности, а как универсальный способ решения любого рода задач.

Существует распространенное понимание дизайна как системы проектной деятельности, которая объединяет в себе творческое мышление, технические, инженерные и социо-гуманитарные знания, и направленной на формирование

комплексной и гармоничной среды обитания человека. Многими бизнес-аналитиками дизайн был представлен как катализатор получения конкурентных преимуществ региона и страны в целом. Дизайн-мышление как основа проектной деятельности позволяет получать неожиданные идеи, которые ведут к эффективному решению проблем, в том числе и в сферах, связанных с бизнесом, поиском инноваций, технологий и социальных решений.

Как отмечает в своих трудах Н.С. Аганина, система образования должна быть направлена на подготовку специалиста, «владеющего способностями выявления новых связей между известными элементами, выходящими за пределы традиционного дизайна, в частности, создание нового фрейма, позволяющего представить любую проблему как новую возможность. По сути, речь идет о расширении дизайн-мышления далеко за пределы традиционной области проектирования» [1].

К сожалению, представленные трактовки и видение дизайна во многом не согласуются с реальной картиной российского дизайна, для которого современная действительность подготовила собственные непростые вызовы. Попробуем вкратце охарактеризовать их.

С одной стороны, сложившаяся в 2000-е годы система российского дизайн-образования, практически полностью отказалась от подготовки дизайнеров-универсалов и перешла к модели узкоспециализированных выпускников (графический дизайнер, дизайнер интерьера, дизайнер мебели, гейм-дизайнер и т. д.), продиктованной требованиями рыночной экономики. Данная система уже не обеспечивает тот поистине междисциплинарный (технико-гуманитарный) подход, который был характерен для начальных стадий (20-е и 60–70-е годы XX века) становления профессии дизайнера в нашей стране. Проблемность (а иногда и невозможность) междисциплинарных взаимодействий и междисциплинарной компетентности при узкой профильной специализации присутствует даже в коллаборациях внутри самой профессиональной сферы – дизайн, не говоря уже о межпрофессиональных кооперациях и осуществлении масштабных проектов. В медиакommunikациях дизайн все чаще предстает как деятельность, носящая

преимущественно декоративный, оформительский характер, что в значительной степени сказывается на отношении к дизайну со стороны крупного бизнеса и государства.

С другой стороны, нельзя отрицать повышенные ожидания молодого поколения от постиндустриальной экономики, которой многие известные теоретики пророчили статус «креативной экономики», существенно повышающей роль и значимость творческих профессий. Соответственно ожидалось, что креативная экономика будет способна предлагать рабочие места, связанные с творчеством и требующие серьезного уровня профессиональной подготовки. Популярность профессии «дизайнер» среди молодежи на протяжении многих лет остается чрезвычайно высокой, о чем свидетельствуют, в частности, немалые вузовские конкурсы. В то же самое время приходится констатировать, что современная российская экономика далеко не всегда в состоянии удовлетворить запросы на интересную творческую и при этом хорошо оплачиваемую работу. Например, данные об уровне средней зарплаты дизайнеров-выпускников бакалавриата (основанные на мониторингах Пенсионного фонда России) свидетельствуют о его ежегодном снижении. «Велики шансы, что молодые люди с хорошим образованием и высокими амбициями вынуждены будут искать нестабильную работу в сфере индивидуальных услуг, становиться блогерами и лайф-коучерами в призрачной надежде на монетизацию своих умений через глобальную сеть» [5]. Отметим, что это лишь малая часть проблем и вызовов, характерных для современного российского дизайна и дизайн-образования.

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. В целях адаптации к современным реалиям рынка система подготовки дизайнеров должна быть трансформирована. Еще в начале 2000-х один из немногих теоретиков современного российского дизайна Г. Вершинин писал о необходимости того, «чтобы на площадку профессиональной деятельности вышел дизайнер, являющийся одновременно стратегом и социальным проектировщиком; независимым творцом-индивидуалистом и общественным деятелем, тонким стилистом и художником, и одновременно азартным технологом-изобретателем, шоуменом и моралистом... То

есть являющимся в меньшей мере спекулятивным ремесленником, в большей мере – интенсивно живым, думающим и чувствующим свободным деятелем и ответственным творцом... По отношению к российскому дизайну эти качества, скорее, жгучая необходимость» [3]. Представляя эту идеальную модель дизайнера, автор с сожалением оценивает реальную ситуацию, в которой сценарий появления дизайнеров такого масштаба воспринимается как явная утопия. Однако, некоторые изменения возможны. И начинать их необходимо с определения основных компетенций, которые специалист в данной области должен приобрести и развить в процессе обучения.

Список литературы

1. Аганина Н.С. От дизайн-методов к дизайн-исследованию / Н.С. Аганина // Академический вестник УралНИИПроект РААСН. – 2021. – №2 (49). – С. 53–57. DOI 10.25628/UNIP.2021.49.2.009. EDN NHJYUN
2. Как образование становится креативной индустрией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.rambler.ru/education/49142913-kak-obrazovanie-stanovitsya-kreativnoy-industriey/> (дата обращения: 10.11.2024).
3. Клименко В.А. Аналитические заметки о проблемах высшего дизайн-образования в России / В.А. Клименко, Е.Э. Павловская // Вестник Томского государственного университета. История. – 2019. – №59. – С. 210–217. DOI 10.17223/19988613/59/28. EDN JQONIR
4. Папанек В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 259 с. EDN QXOWGD
5. Садовая Е.С. Формирование новой социальной реальности: технологические вызовы / Е.С. Садовая, В.А. Сауткина, А.Р. Зенков. – М.: ИМЭМО РАН, 2019. – 190 с. DOI 10.20542/978-5-9535-0564-2. EDN JKOPZI
6. Салмин Л. Дизайн-образование: кризис смыслов и перспективы трансформации / Л. Самин // Проект байкал. – 2020. – №66. – С. 170–175. DOI 10.51461/projectbaikal.66.1737. EDN PUTTYU

7. Спрос на сотрудников сферы креативных индустрий вырос почти в три раза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/ekonomika/18970135?ysclid=lw83aac3qr736256984> (дата обращения: 10.11.2024).