

© Ю.Ф. Катханова, С. Юй

Научная статья

УДК 378

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ю.Ф. Катханова, С. Юй

Катханова Юлия Федоровна,

доктор педагогических наук, профессор кафедры дизайна и медиатехнологий в искусстве, художественно-графический факультет, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия.

lokalline@mail.ru

Юй Си,

аспирант кафедры дизайна и медиатехнологий в искусстве, художественно-графический факультет, Институт изящных искусств, Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия.

864079527@qq.com

Аннотация. *Образование в области искусства и дизайна имеет большое значение не только в плане получения знаний и развития таланта, но и в использовании инноваций для развития искусства, культуры и дизайна, а также в повышении конкурентоспособности. Дизайн-мышление представляет собой инновационный подход, который помогает создавать продукты, услуги, сервисы и пространства, ориентированные на пользователя. Однако, поскольку популярность этого метода всё ещё растёт, многие люди ошибочно ассоциируют его с названием, которое не совсем точно отражает его суть. В России дизайн-мышление пока не получило такого широкого распространения, как на Западе. Это противоречие привело к необходимости более глубокого анализа самого термина и выявления его основных принципов. Ещё больше путаницы возникает, когда дизайн-мышление объединяют с процессом архитектурного проектирования. В этом случае некорректное название метода может создать ложные ожидания и увести в сторону дизайнерского мышления в архитектуре. Взяв за отправную точку понятие дизайн-мышления, авторами в этой статье анализируется взаимосвязь между культурной и креативной индустриями и дизайн-мышлением, обсуждается роль дизайн-мышления в процессе преподавания искусства*

и дизайна, содержание и методы преподавания, а также предлагается новая перспектива трансформации и развития образования в области искусства и дизайна.

Ключевые слова: *художественный дизайн, образование в области дизайна, дизайнерское мышление.*

Библиографическая ссылка: *Катханова Ю.Ф., Юй С. Проектное мышление в искусстве и дизайнерском образовании // ЦИТИСЭ. 2025. № 1. С. 216-223.*

Research Full Article

UDC 378

DESIGN THINKING IN ART DESIGN EDUCATION

Yu.F. Katkhanova, Yu Xi

Yulia F. Katkhanova,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Design and Media Technologies in Art, Faculty of Fine Arts, Institute of Fine Arts, Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia.

lokalline@mail.ru

Yu Xi,

Postgraduate student, Department of Design and Media Technologies in Art, Art and Graphics Department, Institute of Fine Arts, Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russian Federation.

864079527@qq.com

Abstract. *Education in the field of art and design is of great importance not only in terms of acquiring knowledge and developing talent, but also in using innovations to develop art, culture and design, as well as to increase competitiveness. Design thinking is an innovative approach that helps to create user-oriented products, services, services and spaces. However, since the popularity of this method is still growing, many people mistakenly associate it with a name that does not quite accurately reflect its essence. In Russia, design thinking has not yet become as widespread as in the West. This contradiction has led to the need for a deeper analysis of the term itself and the identification of its basic principles. Even more confusion arises when design thinking is combined with the process of architectural design. In this case, the incorrect name of the method can create*

false expectations and lead to design thinking in architecture. Taking the concept of design thinking as a starting point, the authors in this article analyze the relationship between cultural and creative industries and design thinking, discuss the role of design thinking in the teaching process of art and design, the content and methods of teaching, and propose a new perspective for the transformation and development of art and design education.

Keywords: *Art Design; design education; design thinking.*

For citation: *Katkhanova Yu.F., Yu Xi Design thinking in art design education. CITISE, 2025, no. 1, pp. 216-223.*

Введение.

Дизайн исходит из жизни и служит жизни, то есть по-прежнему ориентирован на потребности людей. С прогрессом науки и техники, а также развитием в сфере культуры креативной индустрии современные дизайнеры сталкиваются с разнообразными проблемами. В сложившихся условиях для подготовки дизайнеров, отвечающих потребностям общества, программа образования в области искусства и дизайна должна учитывать постоянные изменения и трансформации.

Образование в области искусства и дизайна должно быть сосредоточено на обучении студентов мыслить независимо и логически, видеть возникающие проблемы и решать их, а также уметь осуществлять координацию и интеграцию деятельности в процессе решения проблем. Поэтому самое важное в обучении искусству дизайна - исходить из потребностей человека, отводя ему первостепенное место в системе дизайна, всесторонне учитывать поведение людей, их потребности, наличие новых технологий, экологических ресурсов и бизнес-аспектов, чтобы подготовленные дизайнеры могли служить этому делу, учитывая его инновационную особенность.

Обзор дизайнерского мышления. Дизайн-мышление (Design Thinking) — это использование технологий дизайна и их трансформация в эффективные стратегии для решения конкретных задач конкретного потребителя.

Таким образом, дизайн больше не является ограниченным конкретным продуктом, это может быть также услугой или опытом. Процесс дизайн-мышления — это вдохновение, концепция и реализация. Концепция заключается в стимулировании возможностей и потребностей дизайнера в поиске решений, генерации, разработке и проверке идей, а исполнение (реализация) — это этап вывода дизайна из исследовательской стадии на рынок.

Суть дизайн-мышления ориентирована на жизнь, процесс его зарождения:

- специализация, а результаты его реализации можно назвать универсализацией. Ориентированность на людей достигается в виде принятия интересов потребителя в качестве основы для реализации дизайнерских идей. Используются методы наблюдения, сбора и сопоставления данных, акцентирования внимания на эмпатии, стремлении увидеть мир глазами других, понимании и переживании потребностей и мотивации пользователей дизайнерского продукта. Совместная работа (collaborative) заключается в придании

приоритетного значения сотрудничеству между дизайнером и потребителем, обмену информацией и развитию междисциплинарной командной работы. Оптимальный (optimistic) как характеристика дизайна означает, что он имеет большие возможности без каких-либо ограничений решать наилучшим способом поставленные задачи. Экспериментальный (experimental) - возможность делать упор на практическую апробацию, основанную на прототипировании, на обучение, основанное на ошибках и неудачах, использование обратной связи.

Дизайн-мышление делится на 5 процессов:

1. Находить. Суть процесса - разбираться в проблемах и ограничениях дизайна, создавать совместную команду и формулировать план, собирать информацию по всем аспектам и черпать вдохновение и идеи.

2. Интерпретировать, то есть объединять информацию и проводить групповые обсуждения для определения тем и концепций дизайна, подтверждения значимости ранее выдвинутых идей.

3. Концепция. Для генерирования дизайнерских идей использовать мозговой штурм, чтобы описать их и уточнить с помощью слов или эскизов.

4. Эксперимент. Создать прототипы для получения непосредственной информации.

5. Эволюция. Дизайн совершенствуется, постоянно пересматривается и инвестируется.

Очевидно, что дизайн-мышление — это инновационная модель деятельности, ориентированная на людей, которая ставит людей в центр дизайна и истории. Она понимает истинные потенциальные потребности людей, улучшает человеческую жизнь, использует инновационные методы проектирования, делая её удобной.

Дизайн-мышление может не только решать проблемы самого дизайна, но и влиять на изменение бизнес-моделей и рост осведомлённости об инновационном дизайне.

Дизайн-мышление в условиях развития культурных и креативных индустрий. На уровне экономического и культурного стратегического развития соответствующие правительственные ведомства не только интегрируют дизайн-мышление в культуру, но и включают его в соответствующую национальную политику. Это открывает хорошие возможности для быстрого развития культурных и креативных индустрий, которые стали показателем национальной и региональной конкурентоспособности.

Дизайн как часть культуры формирует эстетический вкус и эстетическую жизненную среду.

Дизайн — это своего рода творческая мультикоммуникация и особый тип инновационного мышления.

Таким образом, инновации — это не только разработка новых продуктов, но и внедрение новых процессов, услуг, взаимодействий, моделей развлечений и методов коммуникации и сотрудничества.

Дизайн-мышление предоставляет культурным и креативным индустриям новый способ решения проблем дизайна. Это больше не предъявление единственного решения, а поощрение к апробации новых предположений и идей, разнообразие которых дает возможность выбора из них наилучшего концептуального решения и воплощения его на

практике. Чтобы следовать этим правилам, дизайн должен иметь чёткие цели проектирования конкретных объектов. Важно, чтобы дизайн не ограничивался объектами, учитывал не только отношения между людьми, но и между людьми и средой, окружающей объект. Это важный фактор, так как каждое географическое место имеет свою собственную уникальную историческую, культурную или социальную ценность. Поэтому применение дизайн-мышления для оживления местной культуры может способствовать позитивному развитию в области промышленных преобразований и девелопмента, а также защите культуры. Например, разработка культурных и творческих проектов в Запретном городе - дворцовом комплексе в районе Дунчен в центре Пекина - использует культурно-историческую самобытность самого Запретного города. Это творческое использование культурных элементов, содержащихся в артефактах этого комплекса, в традиционных изделиях кустарного промысла.

Применение приёмов дизайн-мышления помогает использовать преимущества местной культуры в реализуемых инновационных дизайнерских проектах, что будет способствовать экономическому росту региона, а значит развитию региональной промышленности и расширению возможностей трудоустройства местного населения.

Дизайн-мышление в преобразовании и развитии образования в области искусства и дизайна. Так же, как дизайн прошел путь от традиционного использования к визуальным коммуникациям и цифровому медиа-искусству, так и образование в области искусства дизайна претерпело трансформацию: от традиционной подготовки дизайнеров к включению в процесс обучения инноваций в области предпринимательства.

Дизайн-мышление учит студентов понимать значимость пользователей продуктами дизайна, чтобы создавать для них такие продукты более актуальными и современными. Дизайн-мышление в подготовке будущих дизайнеров — это способ видения мира, который помогает студентам анализировать культурные и визуальные впечатления и создавать новые.

Соответствующие факультеты искусства и дизайна университета являются наиболее важными учреждениями для развития талантов будущего дизайнера. Важно в дополнение к практическим техническим навыкам развивать дизайнерское мышление. Понимание дизайна — это не просто практическая разработка отдельного варианта дизайна, но и необходимость получить глубокое понимание контекста, стоящего за проблемой. Преподаватели могут использовать более жизнеориентированные кейсы, чтобы интегрировать соответствующую информацию в учебный план, помочь учащимся выйти за рамки предыдущих рамок и пересмотреть дизайн с более широкой точки зрения.

Когда дизайн-мышление используется в преподавании, учащиеся принимают в этом активное участие, проявляют инициативу в обучении и имеют возможность выразить своё собственное мнение. Благодаря обмену мнениями и командной работе можно способствовать взаимному обучению, так что дизайн-мышление становится сложным процессом и предоставляет учащимся новую стратегию и метод обучения. Чтобы развить у студентов хорошее дизайнерское мышление, бакалавриат по искусству и дизайну должен содержать усовершенствованные методы, содержание и цели преподавания.

Можно выделить три этапа получения практического дизайнерского опыта.

Первый этап (1 и 2 курсы) - выявление особенностей окружающей среды и, как

следствие, жизненных потребностей людей. На этом этапе освоение профессионального контента происходит под руководством преподавателя.

На второй ступени (3 курс) происходит знакомство с городскими культурными центрами, общественными и коммерческими пространствами и идёт изучение культурной и коммерческой атмосферы города. Разный профессиональный характер обучения имеет разные цели.

Третий этап (4 курс) направлен на то, чтобы студенты учились у природы, бывали на предприятиях, на рынке, усиливали усвоение информации во всех аспектах и увеличивали опыт культурного развития. Только на основе 1, эмоционального интеллекта, опыта и переживаний учащиеся могут почувствовать, как вести себя и что делать, как ощутить социальную ответственность дизайнера. Только тогда инновации и креативность смогут стать новыми факторами роста региональной экономики благодаря созданию материальных условий и стремлению к духовному развитию.

В преподавании искусства и дизайна важную роль играет процесс создания эскизов, которые являются способом представления идей дизайнера.

В области дизайн-мышления эскизы являются частью дизайн-мышления и представляют собой особый вид умственной деятельности. Процесс проектирования содержит множество интуитивных способов мышления. Начиная с момента замысла концепции, преподаватели уделяют внимание развитию не только творческих способностей студентов, но и инновационного мышления и предпринимательских способностей. В то же время, чтобы развить у студентов способность к инновационному мышлению, в последние годы студентам было предложено участвовать в конкурсах дизайна в стране и за рубежом. Это хорошая возможность проявить креативность. В ходе конкурса студенты могут развивать своё инновационное мышление и навыки решения проблем, а также использовать свои профессиональные способности для планирования и проектирования. Участвуя в различных конкурсах по дизайну, студенты могут накопить практический опыт и сделать свои дизайнерские работы более зрелыми.

Заключение.

Современное общество постепенно перешло от акцентирования внимания на технологиях и их эффективности к творческой интеграции, поэтому образование в области искусства и дизайна постепенно меняется. В него всё активнее включается технология дизайн-мышления, всё чаще используются интерактивные коммуникативные технологии.

Список источников:

1. Богомолова И.С. Дизайн-мышление: от названия к сути метода // Архитектура и современные информационные технологии. 2023. № 4 (65). С. 92-102. URL: <https://elibrary.ru/pxenvy>
2. Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе. – М.: Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2012. - 256 с. ISBN 978-5-00117-819-4
3. Варганова Л.К. Методы и приемы дизайн-мышления при проектировании в графическом дизайне // Горизонты гуманитарного знания. 2023. № 2. С. 3-12. URL: <https://elibrary.ru/jeynps>

4. Елькина Е.Л., Черокова А.В. Алгоритм развития креативности в процессе профессиональной подготовки студентов // Учебный эксперимент в образовании. 2024. № 1 (109). С. 15-25. URL: <https://www.elibrary.ru/bkpmnk>
5. Катханова Ю.Ф., Корыгин А.И. Влияние цифровых технологий на искусство // Преподаватель XXI век. 2024. № 2-1. С. 222-231. URL: <https://elibrary.ru/odymgt>
6. Коденко И.Ю. Индивидуально-интегративная технология в подготовке будущих дизайнеров // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 83-1. С. 127-130. URL: <https://www.elibrary.ru/azgxau>
7. Кувшинова Г.А. Понятие "дизайн" в образовательно-знаниевой парадигме // Ярославский педагогический вестник. 2024. № 2 (137). С. 54-63. URL: <https://www.elibrary.ru/fkcpa>
8. Кувшинова Г.А. Современное содержание понятия "дизайн" в контексте дизайн-образования // Сибирский педагогический журнал. 2024. № 5. С. 26-37. URL: <https://www.elibrary.ru/gjufly>
9. Кузьмина А.А., Павловская Е.Э. Дизайн-мышление: в лабиринтах понятия // Архитектон: известия вузов. 2024. № 2 (86). URL: <https://elibrary.ru/nsspyp>
10. Кузьмина А.А., Павловская Е.Э. Трудности перевода или коварные проблемы дизайн-мышления /// Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2024. Т. 6, № 2. С. 99-105. URL: <https://elibrary.ru/abiblr>
11. Мардов С.Х. Дизайн-мышление: теоретические аспекты и практическое значение в процессе графического образования // Среднее профессиональное образование. 2024. № 6 (346). С. 15-18. URL: <https://elibrary.ru/qcpvrg>
12. Салтыкова Г.М. Дизайн-мышление как метод решения проектных задач в обучении студентов художественных вузов // Преподаватель XXI век. 2023. № 3-1. С. 223-231. URL: <https://elibrary.ru/gskgdc>
13. Сырова Н.В., Лошкарева А.С., Куванова Н.С. Развитие дизайнерского мышления студентов как основы профессиональной подготовки // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 72-3. С. 325-328. URL: <https://www.elibrary.ru/fnecuc>
14. Цао С. Обучение детей дизайну в рамках внешкольного художественного образования в Китае // Психология и психотехника. 2023. № 3. С. 191-198. URL: <https://www.elibrary.ru/xpwuny>
15. Юй С. Дизайн-мышление в искусстве и дизайнерском образовании / С. Юй // Современное художественное образование: сотрудничество и взаимодействие: Материалы Международной научно-практической конференции. – Москва: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2023. – С. 196-202. URL: <https://elibrary.ru/hevklj>

References:

1. Bogomolova I.S. Design Thinking: From the Name to the Essence of the Method. *Architecture and Modern Information Technologies*, 2023, no. 4 (65), pp. 92-102. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/pxenvy>
2. Brown T. *Design Thinking in Business*. Moscow, Mann, Ivanov and Ferber (MIF) Publ., 2012. 256 p. (In Russian). ISBN 978-5-00117-819-4

3. Vartanova L.K. Methods and Techniques of Design Thinking in Designing in Graphic Design. *Horizons of Humanitarian Knowledge*, 2023, no. 2, pp. 3-12. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/jeynps>
4. Elkina E.L., Cherokova A.V. Algorithm for the Development of Creativity in the Process of Professional Training of Students. *Educational Experiment in Education*, 2024, no. 1 (109), pp. 15-25. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/bkpmnk>
5. Katkhanova Yu.F., Korygin A.I. The influence of digital technologies on art. *Teacher of the XXI century*, 2024, no. 2-1, pp. 222-231. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/odymgt>
6. Kodenko I.Yu. Individual-integrative technology in the training of future designers. *Problems of Modern Pedagogical Education*, 2024, no. 83-1, pp. 127-130. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/azgxau>
7. Kuvshinova G.A. The concept of "design" in the educational-knowledge paradigm. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2024, no. 2 (137), pp. 54-63. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/fkcpra>
8. Kuvshinova G.A. Modern content of the concept "design" in the context of design education. *Siberian Pedagogical Journal*, 2024, no. 5, pp. 26-37. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/gjuflly>
9. Kuzmina A.A., Pavlovskaya E.E. Design thinking: in the labyrinths of the concept. *Architecton: news of universities*, 2024, no. 2 (86). (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/nsspyp>
10. Kuzmina A.A., Pavlovskaya E.E. Difficulties in translation or insidious problems of design thinking. *Technical Aesthetics and Design Research*, 2024, vol. 6, no. 2, pp. 99-105. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/abiblr>
11. Mardov S.Kh. Design thinking: theoretical aspects and practical significance in the process of graphic education. *Secondary Vocational Education*, 2024, no. 6 (346), pp. 15-18. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/qcpvrg>
12. Saltykova G.M. Design thinking as a method for solving design problems in teaching students of art universities. *Teacher of the XXI century*, 2023, no. 3-1, pp. 223-231. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/gskgdc>
13. Syrova N.V., Loshkareva A.S., Kuvanova N.S. Development of students' design thinking as a basis for professional training. *Problems of modern Pedagogical Education*, 2021, no. 72-3, pp. 325-328. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/fnecuc>
14. Cao S. Teaching children design in the framework of extracurricular art education in China. *Psychology and Psychotechnics*, 2023, no. 3, pp. 191-198. (In Russian). URL: <https://www.elibrary.ru/xpwuny>
15. Yu X. Design thinking in art and design education. Proc. "Modern art education: cooperation and interaction". Moscow, Academy of watercolor and fine arts of Sergei Andriaka Publ., 2023. pp. 196-202. (In Russian). URL: <https://elibrary.ru/hevklj>

Submitted: 18 January 2025

Accepted: 18 February 2025

Published: 19 February 2025

