

**Концепция образовательной программы «Дизайн»
по направлению 54.03.01 Дизайн
(квалификация - бакалавр)**

1. Общая характеристика программы

- бакалаврская программа по направлению «Дизайн»
- форма обучения - очная
- преимущественно платная с очень небольшим количеством бюджетных мест.

В 2018 г. 5-10, с 2019 – 10.

- практико-ориентированная
- язык преподавания - русский, некоторые курсы читаются на английском языке
- руководитель программы - БАНДОРИНА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
design.impresario@gmail.com
- разработчики программы - БАНДОРИНА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
design.impresario@gmail.com,

РОМАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА Sanchital1@yandex.ru

1.1 Цель и задачи программы

Бакалаврская программа «Дизайн» нацелена на подготовку специалистов, способных работать одновременно в двух направлениях: проектирование дизайн-продукта и управление бизнес-процессами дизайн-студии, проектной компании:

- создавать дизайн-проекты;
- осуществлять управление рабочими процессами проектирования и реализации дизайн-проектов;
- проводить оценку эффективности работы дизайн-бюро или проектной организации.

Междисциплинарный характер программы (сочетание творческой и менеджериальной составляющих содержания подготовки) направлен на решение следующих задач:

- формирование компетенций, направленных на развитие художественного и креативного потенциала выпускников;
- развитие творческих и технических навыков использования художественных инструментов для создания и реализации проектов;
- развитие компетенций, связанных с экономикой и управлением процессами дизайн-проектирования;

- развитие умения анализировать результативность и эффективность дизайн-проектов;
- развитие способностей организовывать индивидуальную предпринимательскую деятельность в области дизайна;
- приобретение знаний о современных тенденциях развития дизайна, футуристических подходов в дизайне.

1.2 Актуальность программы и потребность в выпускниках

Программа «Дизайн» предлагает подготовку дизайнеров с набором компетенций, которые чрезвычайно востребованы на современном рынке труда.

В настоящее время программы по направлению Дизайн, обеспечивающие развитие не только творческих, но и управленческих компетенций в области проектной деятельности, в российском образовательном пространстве не предлагаются. На сегодняшний день творческие вузы предлагают короткие специализации по управлению дизайн-бизнесом, при этом стоит отметить, что, как правило, творческие вузы нельзя рассматривать как центры компетенций в области менеджмента. Многие работодатели заявляют о том, что выходящие из творческих вузов талантливые дизайнеры совершенно не готовы выполнять административные функции в дизайнерских и проектных организациях.

Актуальность данной программы подтверждается активными предложениями на рынке дополнительного образования. Это различные экспресс и интенсив курсы по подготовке дизайнеров в узких областях: ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, разные уровни графического дизайна и т.п., не дающие широкого представления о дизайне, тенденциях его развития, его роли в экономике и обществе. Кроме того, на рынке дополнительных образовательных услуг есть краткосрочные программы, которые направлены на подготовку и переподготовку маркетологов и менеджеров дизайн-бюро. Преподавателями на таких курсах являются зачастую бизнес-тренеры, не знающие особенностей работы дизайн-студий, либо дизайнеры, предлагающие свой собственный опыт, свои практические кейсы как единственные модели дизайнерских стартапов, управления дизайн-проектами и дизайн-бюро. Количество подобных предложений на рынке образовательных услуг в стране, и в частности в Санкт-Петербурге, свидетельствует о высокой потребности в дизайнерах и управленцах дизайнерскими проектами. Но все подобные организации не реализуют основные образовательные программы и не предоставляют возможности получить диплом государственного образца

о высшем образовании. Можно констатировать дефицит дипломированных специалистов в области дизайна, обладающих, помимо традиционных для данной профессиональной области компетенций, знаниями и навыками в области экономики, финансов, управления проектами. В Российской Федерации в целом так же нет программ подобной направленности.

1.3.1 Портрет целевой аудитории студентов

Образовательная программа бакалавриата «Дизайн» ориентирована на:

- выпускников школ, гуманитарного, технического и экономического профиля, которые имеют дополнительную художественную подготовку;
- выпускников специализированных школ и училищ с профессиональной подготовкой в сфере изобразительного искусства (художественно-эстетическая гимназия №190, художественный лицей имени Б.В. Иогансона, художественное училище имени Н.К Серова в Санкт-Петербурге и аналогичные учебные заведения в других городах).

Предлагаемая программа разработана для абитуриентов, которым важны как творческая составляющая обучения, так и широкий спектр менеджерских и бизнес-компетенций, опыт проектной деятельности. Программа будет интересна тем, кто хочет получить углубленную подготовку по графическому или средовому дизайну, при этом приобрести опыт разработки, продвижения, реализации и оценки дизайнерских проектов, что позволит не только осуществлять управленческие функции в дизайнерских и проектных бюро, но и организовать собственный бизнес в области дизайна.

Предполагаемый набор 2018 года составит 50 студентов преимущественно коммерческой формы обучения (возможно наличие 5-10 бюджетных мест, если будут выделены ученым советом ВШЭ).

1.3. 2 Прием на обучение

Прием на программу бакалавриата «Дизайн» осуществляется согласно правилам приема в НИУ ВШЭ. Вступительные испытания проводятся по двум предметам: русский язык и литература. Творческий конкурс является обязательным.

В программу Творческого конкурса входят:

1. Мотивационное письмо, описывающее индивидуальные цели и задачи потенциального студента, его видение будущей профессии и ожидания от обучения по данной программе.

2. Авторское портфолио – проектную графику, живопись, рисунок, работы по композиции, а так же конкурсные и выставочные проекты (если абитуриент имеет такой опыт участия в творческих выставках и конкурсах – подается отдельным списком)

3. Творческие работы, на тему, предоставленную заранее приемной комиссией. Студент должен предоставить от 6 до 12 работ в разных техниках в трех заданиях на одну заданную тему, презентовать их на Просмотре комиссии, в случае необходимости ответить на уточняющие вопросы. Задания будут связаны с демонстрацией ресурсов в области композиции и креативной разработки проекта: 1-е задание - шрифтовая композиция; 2-е задание – предметная композиция; 3-е задание – фирменный знак. Варианты тем для творческого задания: Экология, Путешествия, Бизнес, Спорт

1.4 Характеристика сегмента рынка образовательных услуг, основные конкуренты, сравнительные преимущества образовательной программы

Ведущие зарубежные вузы оперативно реагируют на потребности рынка труда и разрабатывают образовательные программы по дизайну, направленные на развитие менеджерских компетенций. Финский Университет Aalto University имеет образовательные программы по предпринимательству в дизайне: Aalto Design Factory, App Campus, ADDLAB и Aalto Ventures Program. Авторитетная Design Academy Eindhoven предлагает своим и интернациональным студентам комплекс дисциплин «Менеджмент в сфере международного дизайна». Подготовка бакалавров средового дизайна в Architectural Association (AA) School of Architecture ведется так же с уклоном в управление процессами реализации проектов. Голландский институт Design Academy Eindhoven проводит обучение бакалавров в прямом взаимодействии с социальными институтами, занимающимися проблемами человека и его средой. Их образовательная программа состоит из четырех разделов Kompas Atelier, Forum, Lab и Market которые гарантируют подготовку востребованного современным обществом и бизнесом специалиста в области дизайна.

На настоящий момент ВУЗы, осуществляющие классическую образовательную деятельность в области дизайна в России (Санкт-Петербургская Государственная Художественно-Промышленная Академия им. А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургский Государственный университет Промышленных Технологий и Дизайна, Московский архитектурно-художественный институт, Факультет Искусств Смольный институт, Санкт-Петербургский Государственный университет, Инженерная академия Российского Университета Дружбы Народов Москва, Санкт-Петербургский Государственный

Архитектурно-Строительный Университет, Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия, Московская Государственная Художественно-промышленная академия им С.Г. Строганова, Московский Государственный Университет Полиграфии им. И.Федорова, Институт Бизнеса и Дизайна (Москва) предлагают только факультативные дисциплины, касающиеся ведения бизнеса дизайн-студий.

Санкт-Петербургский Государственный университет Промышленных Технологий и Дизайна уделяет значительное внимание организации предпринимательства и производства только в Институте прикладного искусства, готовящего художников народных промыслов и прикладников. Другие петербургские учебные учреждения, выпускающие дизайнеров, нацелены на подготовку дизайнеров узкого профиля.

На сегодняшний день реальными конкурентами не могут выступать и московские образовательные учреждения в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» ни Британская высшая школа дизайна, предлагающие различные программы только дополнительного образования в области управления проектами и бизнесом дизайн-студий.

Отчасти конкурентной средой можно назвать Институт Бизнеса и Дизайна в Москве, который предлагает программу бакалавриата по направлениям: графический дизайн, дизайн среды, дизайн костюма. В процессе обучения проводятся занятия по дисциплине «Основы разработки бизнес-плана» формирует компетенции, необходимые для успешного дизайнера, способного работать в дизайнерских отделах крупных компаний, агентств, создавать собственные бренды. Более глубокое изучение менеджмента проводится только в магистратуре.

Конкурентными преимуществами представленной образовательной программы «Дизайн» в НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург являются:

- бренд ВШЭ и НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург как ведущих вузов в области экономики и менеджмента;
- успешный инновационный опыт реализации бакалаврской образовательной программы по направлению Дизайн в НИУ ВШЭ;
- сбалансированное сочетание дизайнерской и менеджериальной подготовки
- компетенции, основанные на лучших российских и мировых практиках в области управления бизнес-процессами в дизайне;
- практикующие специалисты в области дизайна в качестве преподавателей и руководителей проектами;

- работа над реальными проектами в процессе обучения;
- создание профессионального портфолио к моменту завершения обучения;
- инновационные образовательные технологии по европейскому образцу учебных «студий-мастерских» под руководством мастера;
- прохождение практики в международных и российских компаниях
- возможность построения индивидуального образовательного трека и специализации в средовом или графическом дизайне

1.5 Портрет выпускника

1.5.1 Профессиональные компетенции выпускников

Выпускники образовательной программы «Дизайн» будут обладать следующим набором компетенций, необходимых для успешной деятельности в дизайнерских компаниях в России и за рубежом:

- способность создавать художественные образы разных видов в разных стилях и жанрах с учетом мировых тенденций развития дизайна;
- способность разрабатывать, реализовать и продвигать на рынке товаров и услуг дизайн-проекты;
- способность работать с информацией статистического, графического, текстового, визуального характера с применением современных информационно-коммуникационных технологий;
- умение анализировать и оценивать программы, политики и проекты в дизайне;
- умение работать в международном пространстве дизайн-бизнеса и сотрудничать с партнерами на международном уровне;
- способность и готовность к проектной групповой работе;
- способность к индивидуальной профессиональной деятельности;
- готовность нести социальную ответственность в профессиональной деятельности;

1.5.2 Места практик и трудоустройство выпускников

С целью создания условий для обучения бакалавров, востребованных как на российском рынке труда, так и на международном, программа направлена на освоение современных технологий и инновационных систем проектирования, функционирующих в соответствии с международными стандартами профессии.

К преподаванию и ведению мастер-классов привлекаются ключевые персоны дизайна как российского, так и международного уровня - это позволяет выпускникам уже

на стадии обучения получать реальные кейсы, ориентироваться в основных трендах и находиться в актуальном дизайн-процессе.

В качестве проектной деятельности студентам предлагаются реальные проекты-заказы.

Основными местами практики для студентов, инициаторами проектных предложений, а затем и работодателями для выпускников предполагаются:

- проектные организации и студии дизайна и проектирования (Объединение Архитектурных Мастерских, Проектный институт №1, Терминал-дизайн, бюро Archi-do, студия «Квадрат», «Удачный проект», студия МК-Интерии);

- административные структуры города, их департаменты, связанные с рекламой, культурой и градостроительством;

- государственные комитеты по экспертизе и оценке средового проектирования, градостроительства, охране исторических и культурных памятников (КГиОП);

- институт культуры Финляндии, институт культуры Франции, Немецкий культурный центр им. Гёте;

- рекламные агентства (Deza, Bradson);

- консалтинговые компании, аналитические центры, проектные и исследовательские организации, патентные организации, включая международные (Союз Дизайнеров России, Союз Архитекторов России, International Council of Societies of Industrial Design (Icsid).

- некоммерческие творческие организации, выставочные компании, музеи (ЦВЗ Манеж, Эрарта, Экспофорум, выставочные международные KoelnMesse, FieraMilano, Expo Espoo,).

Практические навыки будущих выпускников регулярно демонстрируются потенциальным работодателям посредством публикации результатов их проектов на специализированной странице (он-лайн галерее) сайта ВШЭ, работающей на двух языках (русский и английский).

Дополнительной возможностью, предоставляемой образовательной программой для развития компетенций, востребованных на международном рынке труда, являются международные стажировки и летние школы, позволяющие студентам специализироваться в интересующих их областях дизайна в зарубежных университетах, школах и компаниях.

В процессе обучения студенты создают личное профессиональное портфолио, основой которого являются учебные проекты. Наличие «Портфолио» обеспечивает формирование у студентов знаний и навыков в области создания публичной презентации выполненных работ и проектов творческого и коммерческого характера, а также навыков self-marketing. Формирование цифрового и печатного портфолио является необходимым компонентом профессиональной деятельности дизайнера, его карьерного роста. Работа по созданию и обновлению портфолио проводится регулярно на протяжении всего срока обучения.

Таким образом, программа предполагает активное привлечение работодателей к ее реализации и ставит одной из своих задач активное продвижение студентов и выпускников на рынке труда.

2. Структура учебного плана

Бакалаврская программа «Дизайн» реализуется в рамках направления 54.03.01 «Дизайн» и соответствует образовательному стандарту НИУ ВШЭ по данному направлению.

Первый год обучения направлен на развитие общекультурных и социально-личностных компетенций, а также базовых навыков творческой и проектной деятельности. В состав дисциплин этого общеобразовательного блока входят: «Социология», «Психология», «История искусств», «Живопись», «Рисунок».

Сквозной дисциплиной учебного плана программы является «Арт-практика», она распространяется на все годы обучения. В первый год «Арт-практика» нацелена на изучение и освоение студентом общих законов композиции и формообразования. В рамках дисциплины действуют две мастерские: графического и средового дизайна, которые работают по принципу дизайн-бюро. Студенты могут переходить из мастерской в мастерскую после завершения проекта.

Второй год обучения направлен на:

- углубление общекультурных компетенций за счет дисциплины «Философия»
- формирование и развитие дизайнерских компетенций за счет профессиональных дисциплин: «История и теория дизайна» и «Графический дизайн», дисциплин по выбору «Фотография», «Цветоведение».
- Развитие управленческих компетенций за счет изучения дисциплин по выбору «Арт-менеджмент», «Маркетинг и PR» с опорой на базовые экономические знания, полученные при изучении курса «Экономика».

Дисциплины по выбору, начинаются со второго года обучения, дают возможность студентам формировать индивидуальный трек и развивать управленческие или дизайнерские компетенции.

Третий и четвертый годы обучения предоставляют широкий спектр профессиональных дисциплин, которые позволяют студенту овладеть инструментарием дизайнера, все эти дисциплины – часть выборного компонента, то есть студент самостоятельно выбирает тот элемент содержания, который ему необходим для построения индивидуального образовательного трека и специализации в средовом или графическом дизайне: «Строительное дело», «Макетирование», «3-D визуализация», «Анимация», «Дизайн городской среды», «Верстка», «Скульптура», «Издательское дело», «Шрифт».

Дисциплина «Современный дизайн» распространяется на третий и четвертый курсы и обязательна для всех, она учит ориентироваться в трендах и создавать актуальные продукты. «Креативное проектирование» выступает как поддерживающая дисциплина, в рамках которой изучаются инновационные технологии и материалы.

Параллельно у студента есть возможность изучить дисциплины, которые отвечают за формирование компетенций в сфере управления дизайнерскими проектами и компаниями: «Управление проектами», «Кураторство арт-проектами», «Бух.учет. Осмечивание проектов», «Делопроизводство», «Патентоведение и защита интеллектуальной собственности».

В рамках изучения дисциплины «Цифровая культура» студенты осваивают современные аспекты работы с актуальными цифровыми продуктами, осваивают базовые принципы работы в облачных сервисах и базовое программирование, что позволяет им свободно работать с современными компьютерными продуктами.

Содержание образовательной программы

Формирование общекультурных компетенций	Формирование художественных навыков	Формирование навыков дизайнера	Формирование навыков управления проектами
История	История искусств	Арт-практика	Издательское дело
Философия	Рисунок	Графический дизайн	Делопроизводство
Психология	Живопись	История и теория дизайна	Патентоведение и защита интеллектуальной собственности
Социология		Современный дизайн	Основы предпринимательства
Экономика		Креативное	Бух.учет (осмечивание)

		проектирование	проектов)
История искусств		Строительное дело	Брендинг
Арт-практика		Макетирование	Арт-менеджмент
		Фотография	Кураторство
		3D-визуализация	Маркетинг и PR
		Анимация	Управление проектами
		Цветоведение	
		Дизайн городской среды	
		Верстка	
		Скульптура	
		Издательское дело	

3. Кадровое обеспечение программы

Основой для кадрового обеспечения преподавания базовых дисциплин станут преподаватели СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, подтвердившие готовность участвовать в реализации образовательной программы «Дизайн» в НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург.

К преподавательской деятельности, руководству проектами привлекаются ведущие практикующие специалисты в средовом и графическом дизайне.

Преподавание экономических и управленческих дисциплин, а также правовой и общеобразовательных дисциплин будут осуществлять преподаватели соответствующих департаментов и кафедр НИУ ВШЭ Санкт-Петербург.

Для преподавания искусствоведческих дисциплин будут приглашены представители музейного сообщества Санкт-Петербурга (в частности, из Государственного Русского музея).

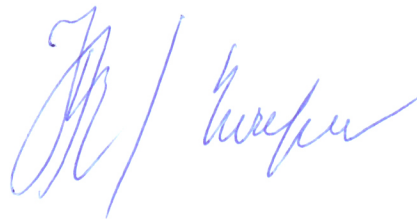
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург имеет несколько базовых кафедр комитетов администрации Санкт – Петербурга, а также базовую кафедру Леонтьевского центра, которые готовы предлагать студентам и руководить конкретными проектами в различных отраслях средового проектирования, например, связанных с дизайном городской среды.

У НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург есть устойчивые партнерские отношения с известными компаниями, например, Digital Design, у которых есть успешный опыт разработки и реализации образовательных программ, и которые готовы к сотрудничеству.

Через культурные центры консульств, институт культуры Финляндии, институт культуры Франции, Немецкий культурный центр им. Гёте планируется приглашать для чтения открытых лекций и проведения мастер-классов ведущих зарубежных ученых и дизайнеров.

4. Материальное обеспечение программы

С 2018 года в НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург появится возможность выделения отдельного учебного корпуса под учебные аудитории и мастерские, выставочные пространства для образовательных программ по направлению Дизайн.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters followed by a vertical slash and more cursive letters.