

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет искусств
Направление 54.04.01 «Дизайн»
Магистерская программа «Графический дизайн»

Друнченко Лариса Вадимовна

**РАЗРАБОТКА КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ ДИЗАЙНА
«DESI SPbU»**

Автореферат

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры дизайна
факультета искусств СПбГУ
Татьяна Игоревна Александрова

Научный руководитель теоретической части: кандидат философских наук,
профессор кафедры дизайна
факультета искусств СПбГУ
Галина Николаевна Лола

Санкт-Петербург
2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. ДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ	
1.1. История дизайн-образования	10
1.2. Переосмысление дизайнерской практики в цифровой культуре	43
ГЛАВА II. ЛАБОРАТОРИИ ДИЗАЙНА	
2.1. Анализ современных дизайн-лабораторий	59
2.2. Особенности университетских дизайн-лабораторий	70
ГЛАВА III. «DESI SPBU»: КОНЦЕПЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, АЙДЕНТИКА	
3.1. Цель разработки проекта	95
3.2. Проблема	95
3.3. Концепция проекта	95
3.4. Методы и приёмы	99
3.5. Айдентика лаборатории «DESI SPbU»	104
3.6. Выводы	107
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	109
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Визуальный анализ аналогов	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Практическая реализация проекта	

ВВЕДЕНИЕ

Данная тема «Разработка коммуникативной стратегии для продвижения деятельности лаборатории дизайна «DESIS SPbU» важна, так как она является наиболее интересной с точки зрения развития современного дизайна, открытия новых направлений в дизайнерской практике и формирования инновационных подходов к дизайн-проектированию. Дизайн-лаборатории в рамках университетов и дизайн-школ формируют среду, в которой постоянно происходят исследовательские и творческие открытия. Освещённость проблемы находится в состоянии развития.

В рамках данной темы рассматриваются проблемы дизайн-образования, решением которых в современности часто становятся дизайн-лаборатории, так как их деятельность нередко становится медиаторской, соединяющей деятельность университетов, институтов и колледжей с бизнесом, культурными, государственными и инновационными проектами, выходящими за пределы дизайн-образования.

В данной области недостаточно исследован вопрос формирования и функций дизайн-лабораторий в университетах. Однако при этом уже существует богатый опыт иностранных дизайн-школ (Университет Аалто в Финляндии, Гарвардский университет дизайна в США, Королевский колледж искусств в Великобритании, Parsons School of Design в США и т. д.), который требует изучения. В рамках российского университета СТРЕЛКА существует уникальная международная лаборатория, которая привлекает экспертов из разных областей знаний (науки, искусства, технологий, дизайна, литературы и т. д.) для создания междисциплинарных проектов и исследований. Не менее важной проблемой в этой области остаётся структурирование знаний о разных направлениях дизайна для социальных инноваций и устойчивого развития, о существующих тактиках и стратегиях.

Разработка коммуникативной стратегии для продвижения деятельности лаборатории дизайна «DESIS SPbU» актуальна и важна как для студентов, так и для профессионального сообщества СПбГУ, а также для международных партнёров. Этот проект может связать деятельность студентов кафедры дизайна с другими факультетами СПбГУ, расширить их возможности, поддержать коллаборации в исследовательских проектах с СПбГУ и с мировой ассоциацией «DESIS Network». Кафедра дизайна СПбГУ на протяжении более чем пяти лет ведёт исследовательскую и проектную деятельность в области социально-ориентированного и устойчивого дизайна. «DESIS SPbU» – единственный представитель России в Ассоциации DESIS.

Деятельность глобальной ассоциации «DESIS Network» сфокусирована на применении методологии дизайн-мышления и методов дизайна к разработке социально-ориентированных продуктов и сервисов. В сфере деятельности ассоциации важнейшим предметом исследований является изучение потенциала дизайна для социальных инноваций и определение роли дизайна в достижении целей устойчивого развития. Цели и задачи лаборатории дизайна «DESIS SPbU» сосредоточены на формировании научно-практической и исследовательской платформы кафедры дизайна СПбГУ, направленной на исследования в области дизайна в рамках СПбГУ, Санкт-Петербурга и России; поддержание международных связей и участие в интернациональных проектах, выставках, конференциях; организация образовательной деятельности, направленной на формирование у студентов актуальных компетенций в дизайне для дальнейшей профессиональной деятельности.

Основными направлениями деятельности лаборатории «DESIS SPbU» являются: исследовательская и проектная деятельность в области дизайна для социальных инноваций и устойчивого развития, выполнение курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, прохождение учебных и производственных практик. Не менее важно то, что проект должен быть полезным как для студентов СПбГУ, так и для иностранных школ дизайна, поэтому «DESIS SPbU» необходимо рассматривать как дизайн-лабораторию, обладающую образовательными, исследовательскими, коммуникативными, интернациональными и перформативными функциями.

Цель

Разработать коммуникативную стратегию для продвижения деятельности лаборатории дизайна «DESIS SPbU».

Задачи

- 1) Рассмотреть проблему современного дизайн-образования;
- 2) Исследовать область дизайна для социальных инноваций; определить взаимосвязь устойчивого развития и социальных инноваций;
- 3) Изучить деятельность лабораторий зарубежных и российских дизайн-школ;
- 4) Определить области дизайна, в которых кафедра дизайна СПбГУ создаёт проекты в рамках социальных инноваций;

- 5) Рассмотреть существующие стратегии дизайн-лаборатории «DESIS SPbU»;
- 6) Разработать айдентику лаборатории дизайна «DESIS SPbU».

Методы исследования

Проект включает в себя различные методы исследования: исторический метод используется при анализе стратегий первых дизайн-лабораторий, таких как Bauhaus, группа «Стиль», ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН; сравнительный метод исследования помогает сопоставить стратегии и айдентику дизайн-лабораторий различных университетов, организаций, студий, объединений в России и в мире; концептуальный метод исследования охватывает область существующих экспериментов и новых знаний, находок и творческих подходов к организации работы и формированию айдентики, практических разработок; визуальный анализ аналогов позволяет изучить современные подходы к реализации проекта; практические исследования направлены на разработку стратегии и формирование визуального образа проекта (в инфографике, виртуальном, печатном и мультимедийном форматах).

Обзор литературы

Для решения этой задачи необходимо исследовать философские, исторические источники, сайты международных школ и университетов дизайна, научные статьи и концептуальные разработки.

Для понимания коммуникации в современной цивилизации большое значение имеют работы Герберта Маршалла Маклюэна. Книга Герберта Маршалла Маклюэна «Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего» - философское исследование влияния на человека визуальной культуры коммуникации от появления письменности и печатных станков Гутенберга до развития кинематографа и телевидения.

Книга Льва Мановича «Язык новых медиа» представляет собой исследование современной культуры с точки зрения цифровых технологий, которые, по мнению автора, являются результатом творческих находок XX века. В книге «Теории софт-культуры» собраны статьи Льва Мановича о новых медиа и их влиянии на современное искусство, историю искусств, массовую культуру, дизайн, кинематограф, фотографию.

Вопросы истории дизайн-образования рассмотрены в следующих трудах.

Новаторская книга Хэла Фостера, Розалинды Краусс, Ива-Алена Буа, Бенджамина Х. Д. Бухло, Дэвида Джослита «Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм» является важным источником с точки зрения периодизации и исследования ключевых событий в искусстве в период с 1900 года до наших дней, углублённого анализа поворотных моментов модернизма, постмодернизма и антимодернизма, альтернативных взглядов на искусство.

Книга Шарлотты и Питера Филл «История дизайна» позволяет проследить историю дизайна как главного инструмента эволюции общества от каменного века до наших дней, представляет собой всесторонний обзор новых стратегий и направлений в дизайне.

Фундаментальная книга Кеннета Фремптона «Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития» содержит богатый фактический материал по истории развития мировой архитектуры XVIII – XX веков, является капитальным историко-архитектурным исследованием, логично и последовательно освещает различные творческие течения в архитектуре, насыщена аналитическими характеристиками работ ведущих архитекторов Запада.

Книга Андрея Владимировича Иконникова «Архитектура XX века. Утопии и реальность. Том 1» посвящена истории архитектуры XX века, рассматривает формирование важных дизайн-лабораторий в России и за рубежом с точки зрения архитектурных достижений и новых взглядов на градостроительство, стили, эксперименты в монументальном искусстве. При этом автор подчёркивает влияние различных культур и идеологий, новых веяний и экспериментов времени, общества и его политической истории на архитектуру и архитекторов как новаторов своих исторических эпох.

Книга Селима Омаровича Хан-Магомедова «Пионеры советского дизайна» посвящена конструктивизму – важному направлению в мировой культуре XX века, истокам советского дизайна – производственному и агитационно-массовому искусству начала XX века, роли художников 1920-х годов в становлении профессии дизайнера, деятельности ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа.

Книга Эми Демпси «Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству» представляет собой систематический обзор различных стилей, школ и направлений искусства XIX – XXI веков.

Для современного дизайн-образования большое значение имеют книги Бенджамина Браттона «The New Normal» и «The Terraforming» о новых образовательных программах московского института STRELKA в Москве. Обе образовательные программы взаимосвязаны. Образовательная программа «The Terraforming» является логическим продолжением, развивает идеи образовательной программы «The New Normal» и выводит их на новый уровень с новой целью поиска «новой планетарности».

Вопросы дизайна для социальных инноваций и устойчивого развития рассмотрены в книге Ezio Manzini «Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation». Автор книги – основатель мирового сообщества DESIS Network.

Инновационные подходы к дизайну рассмотрены в статье Erika Cortés и Aura Cruz «Generative Design as Tool for Social Innovation: A Methodological Approach».

Основным источником методологии для теоретических и практических исследований, создания дизайн-проектов, концептуальных поисков, креативных стратегий по управлению вдохновением является уникальная книга Галины Николаевны Лолы «Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования».

Среди Интернет-ресурсов рассматриваются сайты международных дизайн-школ, таких как: Art Center College of Design (США), Royal College of Arts (ual:) (Великобритания), Royal College of Art | Postgraduate Art and Design University (Великобритания), LISAA Paris Graphic Design (Франция), Aalto University (Финляндия), Parsons School of Design (США), Институт СТРЕЛКА (Россия): сайты образовательных программ The New Normal и The Terraforming; Harvard Graduate School of Design (США). Рассматриваются сайты дизайн – лабораторий на базе университетов, таких как: сайт ассоциации DESIS Network, MIT Media Lab (США), Aalto Innovation Services (Финляндия), Parsons School of Design (США); и сайты, проекты независимых дизайн-лабораторий: AKU Design Collective (Эстония), Grapheine (Франция), Iris van Herpen Couture (Нидерланды), Neri Oxman (США).

Сеть лабораторий DESIS использует знания в области дизайна для создания «... социально значимых сценариев, решений и коммуникационных программ ...» совместно с «... местными, региональными и глобальными партнёрами ...».¹

1. Веб-ресурс. Сайт DESIS Network. URL:

<https://www.desisnetwork.org/publications/>

Краткое содержание диссертации

Глава I. «Дизайн в современной культуре» содержит в себе культурный контекст проблемы. Данная глава рассматривает современную культуру и исследует её особенности, уникальные черты, позволившие современному дизайну стать её неотъемлемой частью. В ней анализируются методы, идеологии, принципы и ценности, которые существовали в рамках первых школ дизайна и лабораторий, таких как Баухауз. В данной главе рассматривается их вклад в современный дизайн и влияние на развитие новых направлений. Современный дизайн рассматривается с точки зрения моды, медиа, кинопроизводства, графического и средового дизайна и т. д.

Параграф 1.1 «История дизайн-образования» является исторической панорамой, в которой можно не только проследить периодизацию развития и возникновения первых дизайн-лабораторий и дизайн-школ, но и провести важные исторические параллели, устанавливающие связи между дизайн-практиками разных стран.

Параграф 1.2 «Переосмысление дизайнерской практики в цифровой культуре» является исследованием философских, культурологических, социологических и множества других аспектов современной культуры и дизайна в нём. Современная культура XXI века обладает такими качествами, как медиальность, перформативность, контекстуальность, концептуальность, инновационность, независимость и многими другими свойствами, которые влияют не только на современное общество, но и на современный дизайн.

Глава II «Лаборатории дизайна» является панорамой лабораторий и их площадок, обзором организации их работы.

Параграф 2.1 «Анализ современных дизайн - лабораторий» рассматривает мировые дизайн-лаборатории (организации, дизайн-коллективы, дизайн-школы, компании и т. д.) и их деятельность (подходы, стратегии), проекты.

Параграф 2.2 «Особенности университетских дизайн-лабораторий» рассматривает стратегии, подходы, принципы работы мировых и российских дизайн-лабораторий, в том числе в СПбГУ, организацию их площадок и взаимосвязь друг с другом.

Глава III «DESI SPbU»: концепция, стратегия, айдентика» охватывает разработку теоретической концепции, стратегию лаборатории «DESI SPbU» и

описание практических разработок (технического исполнения состава проекта).

Заключение содержит выводы, сделанные в процессе работы над проектом.

Список литературы содержит ссылки на книги, статьи и сайты, использованные при работе над проектом.

Приложение содержит иллюстративные материалы (визуальный анализ аналогов и практическую реализацию проекта).