

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ
О РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ВЫПУСК 3

ДОКЛАД

ДИЗАЙН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Вклад в культурное развитие
и производительную силу города

ДИЗАЙН МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
И УКРЕПЛЕНИЕ СООБЩЕСТВ

Санкт-Петербург
2021

Серия

«Экспертно-аналитические доклады о развитии современного города. Санкт-Петербург».

**Под редакцией В. Н. Княгинина, Е. М. Холодновой,
Д. В. Санатова и С. В. Салкуцана.**

Авторы:

**В. Н. Княгинин, В. В. Фролов, Е. О. Ерпылева,
Е. М. Холоднова, С. В. Салкуцан, М. С. Мельникова,
Е. Д. Косовер, С. И. Мулюкина, М. С. Липецкая,
Д. В. Санатов.**

Series

**“Expert reports on the development of a modern city.
St. Peterburg”.**

**Edited by V.N. Knyagin, E.M. Kholodnova,
D.V. Sanatov, S.V. Salkutsan.**

Authors:

**V.N. Knyagin, V.V. Frolov, E.O. Erpyleva,
E.M. Kholodnova, S.V. Salkutsan, M.S. Melnikova,
E.D. Kosover, S.I. Mulyukina, M.S. Lipetskaya,
D.V. Sanatov.**

Доклад «Дизайн в Санкт-Петербурге» – совместный проект Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга (ФПИМИ) и архитектурного журнала «Проект Балтия»**, Фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”», при поддержке Правительства города, петербургских вузов и профессионального сообщества. В нем представлены главные мировые тренды в дизайн-индустрии, состояние основных отраслей дизайна и дизайнерского образования в Северной столице, а также приводятся способы выработки успешной городской политики в этом направлении. Настоящий доклад основан на анализе экспертных интервью и статистики, представленной в российских и международных источниках.*

В этом докладе дизайн представлен как системное явление, пронизывающее всю экономику и влияющее на социально-культурное развитие города.

Доклад является третьим выпуском в серии «Экспертно-аналитические доклады о развитии современного города. Санкт-Петербург» и адресован государственным служащим, специалистам в сфере развития городов и городской экономики, городским сообществам, профессионалам в индустрии дизайна и сфере культуры.

Партнером серии «Экспертно-аналитических докладов о развитии современного города. Санкт-Петербург» выступает Корпоративный университет Санкт-Петербурга.

* ФПИМИ – это организация, главной целью которой является помощь в реализации экспериментальных проектов и инициатив, направленных на развитие Санкт-Петербурга. Учредителями Фонда являются крупнейшие компании России, такие как АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Ростелеком», Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, ПАО «Кировский завод», ООО «АСР. Управляющая компания», ООО «РТК – Центр Региональных Инициатив», ПАО «Силовые машины – ЗТА, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», АО «Концерн «Гранит-Электрон» и одна из ведущих фабрик мыслей – Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (<https://spb.energy>).

** Журнал «Проект Балтия» – профессиональное издание об архитектуре, урбанистике и дизайне на Северо-Западе России, в Финляндии и странах Балтии. Журнал основан в 2007 году в Петербурге главным редактором издания Владимиром Фроловым. Журнал ведет активную общественную деятельность, организуя выставки, семинары, лекции, посвященные архитектуре и дизайну (<http://projectbaltia.com>).

Дизайн доклада:
Алёна Жерделёва и Ольга Куниченко по заказу Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

В оформлении обложки использована работа
Андрея Любанского для журнала «Проект Балтия»

ISBN 978-5-9909736-8-8

The report “Design in Saint-Petersburg” is a joint project of the Innovations and Youth Initiatives Support Fund of St. Petersburg (FPIMI) and architectural magazine “Project Baltia”**, the Fund “The Centre for Strategic Research “North-West” with the support of the city government, universities of St. Petersburg and professional community. It presents the main global trends in the design industry, situation in the main sectors of design industry and design education in the northern capital, as well as it suggests ways of a successful policy-making in this sphere. The report is based on the analysis of interviews with experts and data analytics from Russian and international sources.*

In the report the industry of design is presented as a structural phenomenon that is integrated in the economy and influences the socio-cultural development of the city.

The report is the third in the series “Expert reports on the development of a modern city. St. Petersburg”. It is addressed to civil servants and experts in the sector of city development, urban communities, design and culture industries.

The Corporate university of Saint-Petersburg is the partner of the series “Expert reports on the development of a modern city. St. Petersburg”.

* FPIMI is an NGO that pledges to support the experimental projects and initiatives aimed at the development of Saint-Petersburg. Fund's stakeholders are the biggest Russian companies such as Bank “Rossiya”, VTB Bank, Rostelecom, Social Initiatives Support Fund of Gazprom, Kirovskiy zavod, LSR Group, RTK – Regional Initiatives Centre, Power Machines, Concern “Granit-Electron” and one of the leading think tanks - the Fund “The Centre for Strategic Research “North-West” (<https://spb.energy>)

** «Project Baltia» magazine is a professional magazine about architecture, urbanism and design of the North-West of Russia, Finland and Baltic countries. It was founded in 2007 in Saint-Petersburg by the chief editor Vladimir Frolov. The magazine maintains social activities by organizing different exhibitions, talks, lectures that are focused on architecture and design (<http://projectbaltia.com>).

В рамках подготовки доклада был проведен ряд интервью и круглый стол с экспертами в области дизайна. Авторы доклада выражают благодарность участникам интервью и обсуждений:

Г. С. Снежкин – архитектор, партнер бюро «ХВОЯ», И. А. Спридонов – архитектор, партнер бюро «Хвоя», С. Б. Данилова – доцент СПбГАСУ, кафедра дизайна архитектурной среды, Л. В. Канунникова – заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Н. А. Корогодова – интерьерный критик, сокуратор фестиваля «Мир архитектуры и дизайна», В. В. Хомутов – архитектор, основатель бюро VAUNAUS, Лукин К. И. – генеральный директор Санкт-Петербургской Недели Моды, М. В. Мануилова – дизайнер, совладелец фирмы Beragroup, Д. А. Харшак – руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, О. Марченко – дизайнер студии Facultative Works, А. Галкин – дизайнер студии Facultative Works, С. П. Хельмянов – ведущий кафедрой промышленного дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица, А. А. Бродач – основатель студии Delo Design, С. Ю. Дужников – председатель правления Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, Д. Мареев – руководитель дизайн-студии FORMA Industrial design, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, А. С. Ярмош – заместитель проректора по научной работе СПбГУ, Я. Мисонжников – предметный дизайнер, руководитель студии Yaroslav Misonzhnikov, сооснователь проекта APARTURA, С. Кортаев – куратор Fashion Space технопарка «Ленполиграфмаш», Н. А. Карпенко – руководитель профиля «Информационный дизайн» СПбПУ, А. С. Малахова – эксперт «Точки кипения – ПромТехДизайн», Л. В. Борисова – руководитель отдела образования в Aalto ventures program.

Содержание

Глоссарий	8
Краткие выводы доклада	12
Предисловие	16
1. Основные этапы становления дизайна в Санкт-Петербурге	20
1.1. 1870–1910-е: соединение индустрии и искусства	20
1.2. 1917–1941-й: дизайн как выражение идеалов социалистической революции	23
1.3. 1945–1950-е: дизайн для послевоенного восстановления	24
1.4. 1950–1980-е: дизайн, ориентированный на потребление в условиях социализма. «Современный стиль»	25
1.5. 1980–2000-е: дизайн эпохи перестройки и либерализации	30
2. Глобальный контекст. Дизайн в современном мире	34
2.1. Объем и структура мирового рынка дизайна	34
2.2. Вклад дизайна в экономический рост, создание инноваций и развитие предпринимательства	38
2.3. Публичное (государственное) управление и дизайн	39
2.4. Использование дизайна в улучшении городской среды и решении социальных проблем	40
2.5. Дизайн-мышление как стратегия решения сложных проектных задач	44
2.6. Дизайн как способ придания окружающей среде определенного художественного, эстетического стиля, выражающего актуальные ценности общества и «духа времени»	46
3. Современное состояние дизайна в Санкт-Петербурге	50
3.1. Объем и структура петербургского рынка дизайна как части российского	50
3.2. Чему служит дизайн в Санкт-Петербурге?	54
3.3. Оценка уровня зрелости сектора дизайна в Санкт-Петербурге	65
3.4. Проблемы и вызовы развития дизайна в Санкт-Петербурге. Результаты экспертных интервью ФПИМИ и журнала «Проект Балтия» 2021 год	74

4. Будущее дизайна в Санкт-Петербурге	78
4.1. Прогноз развития сектора дизайна в Санкт-Петербурге	78
4.2. В чем может состоять актуальная «повестка дня» сектора дизайна в Санкт-Петербурге	85
5. Что делать и с чего начать?	88
Вместо заключения: инициативы Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга (ФПИМИ) и журнала «Проект Балтия» по развитию дизайна в Санкт-Петербурге	96
Приложение 1. Лидеры рынка по направлениям дизайна в Санкт-Петербурге	101
Приложение 2. Таймлайн развития дизайна в Санкт-Петербурге	103
Приложение 3. Дизайн-мастерские и лаборатории в Санкт-Петербурге	106
Приложение 4. Дизайн-квартал в Санкт-Петербурге	107
Приложение 5. Мероприятия и события в Санкт-Петербурге	111

Глоссарий

Глоссарий¹

Авангардное искусство – Русский авангард – совокупность радикальных новаторских течений, складывающихся в русском искусстве в предвоенные 1907–1914 годы, выходящих на авансцену в годы революции и достигающих зрелости в первое послереволюционное десятилетие. Характеризуется радикальным отказом от культурного наследия, полным отрицанием преемственности в художественном творчестве и сочетанием деструктивного и созидательного начал: духа нигилизма и революционной агрессии с творческой энергией, направленной на создание принципиально нового в искусстве и в иных сферах жизни².

Баухаус (Bauhaus) – наиболее заметная школа в дизайне и архитектуре XX века, существовавшая в Германии с 1919 по 1933 годы. Принципы школы и стиля Bauhaus распространились по всему миру и стали основополагающими в модернизме³.

Новый Европейский Баухаус (New European Bauhaus) – это стартовавшая в 2020 году творческая и междисциплинарная инициатива Еврокомиссии, часть программы Next Generation EU, нацеленная на разработку новой европейской эстетики, в основе которой будет заложен курс на устойчивое развитие⁴.

Всемирная организация дизайна (World Design Organization / WDO) – основанная в 1957 году международная неправительственная организация, продвигающая индустриальный дизайн как средство создания инноваций, повышающих экономическое, социальное, культурное и экологическое качество жизни⁵.

Декоративно-прикладное искусство – область искусства, нацеленная на создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в общественном и частном быту, и художественная обработка утилитарных предметов (утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и так далее)⁶.

Дизайн взаимодействия (interaction design/IxD) – дизайн интерактивных продуктов и услуг, в котором внимание дизайнера выходит за рамки разрабатываемого элемента и включает в себя то, как пользователи будут взаимодействовать с ним⁷.

Дизайн графический (graphic design) – художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды⁸.

Дизайн интерьера (interior design) и архитектурной среды (architecture design, environmental design) – дизайн публичных и частных пространств, создаваемый с целью повышения комфортности условий проживания людей и улучшения функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния среды их обитания, а также повышения узнаваемости отдельных мест.

Дизайн интерфейса и пользовательского опыта, пользователя (UI/UX design, UC Design) – дизайн пользовательского опыта (User-experience design) – анализ потребностей клиентов для принятия правильных проектных решений, учитывающих запрос со стороны целевой аудитории.

¹ Здесь приводятся определения понятий, которые используются авторами доклада в различных разделах документа. Данные формулировки, по мнению авторского коллектива, позволяют наиболее точно отразить суть описываемых явлений, однако не претендуют на универсальность.

³ Баухаус от А до Я: краткая история легендарной немецкой школы / AD Magazine [Электронный ресурс]. URL: <https://www.admagazine.ru/architecture/azbuka-bauhaus>

⁵ World Design Organization / WDO [Электронный ресурс]. URL: <https://wdo.org>

⁷ What is Interaction Design? / interaction-design.org [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/interaction-design>

² Авангард русский / Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/AVANGARD_RUSSKI.html

⁴ Об инициативе / Европейский Союз [Электронный ресурс]. URL: https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_en

⁶ Большой Энциклопедический словарь: Декоративно-прикладное искусство / academic.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/115426>

⁸ Графический дизайн / academic.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/281074>

Дизайн климатический (climate design) – метод проектирования зданий и пространственных сред, нацеленный на повышение их энергоэффективности и удобства, а также снижение воздействия неблагоприятных климатических условий на здоровье человека и экосистемы в целом¹.

Дизайн коммуникационный (communication design) – функциональная сфера дизайна, направленная на передачу сообщения посредством визуальных объектов.

Дизайн концептуальный (concept design) – разработка принципиальной идеи, проработка стратегий и подходов, используемых для проектирования, а также принципы взаимодействия различных участников коммуникации².

Дизайн-мышление (design thinking) – дизайн-мышление представляет собой «новый подход к инновациям», позволяющий специалистам создавать продукты, «интегрируя желаемое с точки зрения человека, технологически возможное и экономически оправданное»³.

Дизайн, ориентированный на человека – проектирование, которое рассматривает потребителей как соавторов творческого процесса создания продукта и услуги. Под дизайном в этом случае подразумевается поиск решений, адаптированных к предпочтениям пользователя. Несколько дисциплин охватывают эту область – дизайн-мышление и дизайн, ориентированный на потребности пользователя продукта (user-experience design).

Продукт-дизайн (product design) – процесс проектирования, связанный со спецификацией изделия, компонента или системы. Сюда относятся дизайн промышленных изделий, одежды и связанных с ними модных аксессуаров, костюмов и париков, а также дизайн интерфейсов, цифровой среды⁴, городской инфраструктуры и навигации.

Дизайн промышленный (industrial design) – (в узком смысле) творческая деятельность, целью которой является определение формально-эстетических качеств объектов, производимых промышленностью в их взаимосвязи с функциональными потребностями пользователя; (в широком смысле) стратегический процесс решения проблем, который стимулирует инновации, способствует успеху бизнеса и повышает качество жизни благодаря инновационным продуктам, системам, услугам и опыту⁵.

Дизайн сервиса (service design) – это процесс, в ходе которого дизайнеры создают устойчивые решения и оптимальные условия как для клиентов в определенных условиях, так и для участвующих поставщиков услуг⁶.

Дизайн социальный (social design) – практика создания новых социальных условий в городах, корпоративных культурах, сообществах или командах с предполагаемыми результатами глубокого гражданского или культурного участия, повышения креативности, устойчивости, равенства, социальной справедливости и здоровья человека⁷.

Экоустойчивый дизайн (sustainable design) – философия проектирования физических объектов, среды и услуг в соответствии с принципами экологической устойчивости⁸.

1 Assessing the Principles of Climatic Design for Buildings in a Moderate and Humid Climate, Savadkooh in Iran / researchgate.net [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/321918393_Assessing_the_Principles_of_Climatic_Design_for_Buildings_in_a_Moderate_and_Humid_Climate_Savadkooh_in_Ira

3 Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до проектирования новых моделей. М.: Издательство Манн, Иванов, Фербер, 2018. С. 11

5 DEFINITION OF INDUSTRIAL DESIGN / WDO [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/90405-ponyatie-formy-v-kontseptualnom-dizayne>

7 What is Social Design? / MeasureD [Электронный ресурс]. URL: <https://measured.design/what-is-social-design/>

2 Понятие формы в концептуальном дизайне / Look At Me [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/90405-ponyatie-formy-v-kontseptualnom-dizayne>

4 В целом сегодня наблюдается процесс тотальной коммодификации, то есть обращения всего в продукты, подлежащие товарно-денежному обмену. Это значит, что элементы дизайна, как части маркетинговой составляющей данного процесса, пронизывают как материальную, так и информационную среду, в которой мы находимся. Важную роль здесь играет графический дизайн, сопровождающий коммуникацию практически на всех ее уровнях – от урбанистического пространства до общения в мессенджере.

6 What is Service Design? / Interaction Design Foundation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/service-design>

8 The Philosophy of Sustainable Design. McLennan, J. F., 2004

Городская политика/управление (urban policy/governance) – городское управление, осуществляемое не только государством, но и другими структурами бизнеса и гражданского общества. Подобная модель управления противоположна традиционному, вертикальному администрированию (government), когда управление городом ведется из единого центра. Это означает, что за разработку политики в области дизайна ответственны не только профильные комитеты, но и компании, образовательные структуры, ведущие деятельность в данной области.

«Злые проблемы» (wicked problems) – это проблемы, которые кажутся неразрешимыми, поскольку на них влияет множество взаимозависимых, неполных, изменчивых и трудноопределимых факторов¹.

Инклюзивный дизайн (Inclusive design) – комплекс мероприятий и методов, направленных на создание объектов (техники, среды, товаров, услуг и т.д.) с учетом потребностей большинства жителей, независимо от возраста, пола или каких-либо особенностей.

Креативные индустрии – это совокупность всех секторов экономики, в которых добавленная стоимость в значимой степени формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность².

Креативное пространство – общедоступная территория, предназначенная для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия людей³.

Креативный кластер – «технопарк» в сфере креативных индустрий, конвертирующий творческую энергию в работающие бизнесы, увеличивающие вклад таких индустрий в валовый продукт города. Чаще всего это компактное, физически ограниченное пространство, где расположены взаимодополняющие друг друга творческие бизнесы, которые от такого соседства испытывают «эффект синергии»⁴.

Конструктивизм – Советский конструктивизм – направление в искусстве и архитектуре, развивавшееся в СССР в 1920 – начале 30-х годов, связанное с построением нового социалистического промышленного общества⁵.

Интернациональный стиль (international design style) – архитектурный стиль, который развивался в Европе и Соединенных Штатах в 1920-х и 1930-х годах и стал доминирующей тенденцией в западной архитектуре в середине XX-го века. Наиболее распространенными характеристиками зданий в международном стиле являются прямолинейные формы, плоские поверхности, лишённые орнамента и декора, открытые внутренние пространства и визуальная легкость, порождаемая использованием консольных конструкций⁶.

Ремесло (craft) – мелкое, преимущественно ручное производство товаров, требующее значительного мастерства; владение искусством изготовления определенных видов вещей, наличие соответствующей профессии, квалификации⁷.

Обратный/реверсивный инжиниринг (reverse engineering) – это исследование некоторого устройства или программы, а также документации на него с целью понять принцип его работы и, чаще всего, оптимизировать или воспроизвести устройство, программу или иной объект с аналогичными функциями, но без копирования как такового.

1 What are Wicked Problems? / Interaction Design Foundation [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interaction-design.org/literature/topics/wicked-problems>

3 Суховская, Д. Н. Реализация творческого потенциала населения через креативные пространства города: лофты, зоны коворкинга, арт-территории // Молодой ученый. – 2013. – № 10. – С. 650-652.

5 Constructivism - Art Term / Tate [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/constructivism>

7 Райзберг Б.А. Современный социальноэкономический словарь. М., 2012, с. 438.

2 «Креативные индустрии – драйвер инновационного развития» / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. URL: <https://issek.hse.ru/news/412759225.html>

4 Т. Журавлева, И. Токарев, Я. Ярмошук. Сносить нельзя ревитализировать. Практическое руководство по созданию креативного кластера. М.: ООО «Флакон Икс», 2020, с. 111.

6 International Style / Britannica [Электронный ресурс]. URL: <https://www.britannica.com/art/International-Style-architecture>

Общество потребления – социальный и экономический порядок, который поощряет приобретение товаров и услуг во все возрастающих количествах¹.

Производственное искусство – художественное движение в культуре советской России 1920-х годов, ставившее своей задачей соединение искусства с ремеслом, материальным производством на базе современной промышленной техники².

C40 Cities – это сеть из 97 городов мира, сосредоточенных на решении проблемы изменения климата. C40 поддерживает города в эффективном сотрудничестве, обмене знаниями и принятии значимых, измеримых и устойчивых действий в области изменения климата³.

Города сети дизайна ЮНЕСКО (Cities of Design Network UNESCO) – сеть городов, которые определили творчество в качестве стратегического фактора устойчивого развития. Сеть творческих городов способствует обмену опытом, знаниями и ресурсами между городами-членами с целью развития местных творческих индустрий и достижения устойчивого развития городов⁴.

HoReCa – термин, использующийся для обозначения сферы услуг гостеприимства (отелей, ресторанов, кафе). Аббревиатура образована из первых букв слов Hotel, Restaurant, Cafe/Catering (отель – ресторан – кафе/кейтеринг)⁵.

Local Governments for Sustainability (ICLEI) – это глобальная сеть местных и региональных органов власти, способствующая устойчивому развитию городов⁶.

Red Dot Design Award – ежегодный международный конкурс дизайна, отражающий наиболее заметные тенденции в дизайне. Проводится по трем направлениям: продакт-дизайн; бренды и коммуникационный дизайн; дизайнерская концепция⁷.

European Design Awards – ежегодная премия в области коммуникационного дизайна, вручаемая европейским дизайнерам⁸.

World Design Capital (Мировая столица дизайна) – это программа World Design Organization (Всемирной организации дизайна), поощряющая использование дизайна для экономического, социального, культурного и экологического развития городов. Звание World Design Capital дается городу на 2 года и предполагает программу продвижения, демонстрирующую эффективность использования дизайна для улучшения жизни горожан⁹.

¹ Czarna, Barbara; Schivinski, Bruno (17 June 2019). «Do Consumers Acculturated to Global Consumer Culture Buy More Impulsively? The Moderating Role of Attitudes towards and Beliefs about Advertising» (PDF). *Journal of Global Marketing*. 32 (4): 219–238.

³ About C40 / C40 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.c40.org/about>

⁵ Определение термина HoReCa / CFO Russia [Электронный ресурс]. URL: https://www.cfo-russia.ru/glossary/detail.php?ELEMENT_ID=17743

⁷ Red Dot Design Award - Press information / red-dot.org [Электронный ресурс]. URL: <https://www.red-dot.org/index.php?elD=dumpFile&t=f&f=67736&token=fe722f3bccdb4aa1254cbbbb117a9efcdec9c17&download=>

⁹ About World Design Capital / WDO [Электронный ресурс]. URL: <https://wdo.org/programmes/wdc/about/>

² Производственное искусство / Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/3179535

⁴ About Cities of Design Network / Cities of Design Network [Электронный ресурс]. URL: <https://www.designcities.net/about/>

⁶ About us / ICLEI [Электронный ресурс]. URL: https://www.iclei.org/en/About_ICLEI_2.html

⁸ European Design Awards / Official website of European Design Awards [Электронный ресурс]. URL: <https://europeandesign.org>

Краткие выводы доклада

Отставание в дизайне Санкт-Петербурга и других крупных российских городов России является проблемой, имеющей основания стать политической. Опыт Советского Союза и новейшей истории России показали, что отсутствие внимания к развитию дизайна приводит к «вымыванию» национальных производителей с рынка и проигрышу в скорости выведения новых изделий на рынок. Проигрыш рыночных позиций приводит к росту политического напряжения. Текущая ситуация с дизайном требует своего безотлагательного решения. Сейчас при огромном спросе на дизайн-услуги и дизайнерские товары значительная часть его удовлетворяется за счет импорта, а собственный дизайн проигрывает ему по качеству и новизне. Отставание в развитии дизайна влечет совершенно определенные экономические и инновационно-технологические последствия.

Сегодня Санкт-Петербург не имеет отдельной программы по развитию дизайна. При этом в рамках плана реализации «Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга»¹ в 2021 году появился небольшой подраздел, включающий события, направленные на развитие дизайна в городе, а также сводный план мероприятий по развитию дизайнерского кластера Санкт-Петербурга².

Петербург имеет значительный потенциал в виде школ, институтов, вузов, культурного и архитектурного наследия для успешной реализации политик в сфере дизайна.

¹ Утверждено председателем Научно-технологического совета Санкт-Петербурга, губернатором Санкт-Петербурга, А.Д. Бегловым от 22.03.21.

² Протокол совещания от 15.03.21 б/н с участием вице-губернатора Княгинина В.Н., представителей Комитета по высшей школе и науки Санкт-Петербурга, ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Раздел 1. Основные этапы становления дизайна в Санкт-Петербурге

Можно утверждать, что оформление профессии «дизайнера» в Санкт-Петербурге состоялось в результате открытия бароном Александром фон Штиглицем в 1876 году Центрального училища технического рисования (ЦУТР). В XX веке заметный вклад в оформление петербургского дизайна внесли Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИИ), опиравшиеся на принципы «русского авангарда». В отечественной историографии дизайна эти учебные заведения ставятся в один ряд с европейской школой Баухауса (1919). В целом советский период становления дизайна был связан с производством огромного количества новых предметов и машин, появлением «производственного искусства» и «советского конструктивизма». В конце советской эпохи стало заметно отставание отечественного дизайна от западного – произведенные за рубежом товары в глазах потребителей выглядели более качественными, престижными и эстетически совершенными. В XXI веке в условиях рыночной экономики в Санкт-Петербурге начали складываться новые направления дизайна, однако местный дизайн-рынок все еще по уровню своего развития отстаёт от мировых и европейских лидеров.

Раздел 2. Глобальный контекст. Дизайн в современном мире

Дизайн проникает во все сферы жизнедеятельности человека. По этой причине он играет весомую роль в глобальной экономике и влияет как на развитие компаний, так и на благосостояние регионов и государств. Мировой рынок дизайна (рынок услуг по художественному и функциональному проектированию материальных и виртуальных сред), по данным Business Research Company, приближается к 200 млрд долл. и растет быстрыми темпами. Дизайн внутренне усложняется, охватывая как новые отрасли экономики, так и новые виды дизайнерских услуг. Растет сфера дизайн-мышления, где дизайнеры представлены в качестве методологов в проектных командах и решают сложные инженерные и социальные задачи. Благодаря интеграции дизайн-мышления в корпоративный и государственный менеджмент возможно повысить эффективность управления. Кроме того, городской дизайн и дизайн в целом способны оказывать огромное влияние на социальное и городское развитие.

Раздел 3. Современное состояние дизайна в Санкт-Петербурге

Объем рынка дизайна в Санкт-Петербурге на фоне мировых показателей практически незаметен. В целом, доля России в этом рынке составляет 0,13% (на 2018 год по материалам НИУ ВШЭ и Business Research Company) или 0,46% с учетом инжиниринга (по данным IPD Group и Союза дизайнеров России). Пока значительный объем рынка дизайнерских услуг и дизайнерских продуктов в Санкт-Петербурге заполняется за счет импорта преимущественно уже готовой продукции. Значительное число рабочих мест для дизайнеров создается не в сфере инновационных дизайнерских услуг (работа дизайнеров вне традиционных отраслей дизайна – дизайн-мышление, UX-дизайн и др.), а в ремесле и производстве продуктов с высокой дизайнерской составляющей. Оценка зрелости сектора дизайна Санкт-Петербурга показывает, что по масштабам рынка он не входит в число крупных международных центров дизайна. По своей структурной организации он соответствует дизайн-рынкам индустриально развитых стран последней трети прошлого века. Городу необходимо принятие миссии (стратегии) развития дизайна для его полноценного функционирования как передового глобального мегаполиса в XXI веке.

Раздел 4. Прогноз развития сектора дизайна в Санкт-Петербурге

Спрос на продукты дизайна и дизайн-услуги в Санкт-Петербурге будет расти в обозримой перспективе, что связано с инвестициями со стороны домохозяйств и бизнеса в покупку, ремонт и дизайн жилых помещений; с запросом на инклюзивный дизайн; с ростом таких секторов, как сервис-дизайн и коммуникационный дизайн, WEB-дизайн, продакт-дизайн; с дальнейшим ростом туристического потока с ростом задач дизайн-проектирования в связи с «энергетическим переходом» и «углеродной нейтральностью». Санкт-Петербургу нужно использовать дизайн инновационного развития экономики и социальной сферы города, опираясь на человеческие ресурсы, сконцентрированные в профессиональном образовании.

Раздел 5. Что делать и с чего начать?

Основные направления деятельности по развитию дизайна, предлагаемые докладом:

1. Публичная фиксация «повестки дня» для сектора дизайна и ремесла;
2. Рост масштабов сектора дизайна в Санкт-Петербурге: привлечение новых заказчиков на услуги дизайна, финансовая и нефинансовая поддержка дизайна для малых и средних предприятий (МСП), поддержка дизайнерских талантов и занятости в секторе, вузовское предпринимательство в организациях, ведущих подготовку кадров по направлению «дизайн», расширение инфраструктурной базы дизайн-сектора, распространение дизайнерских практик и дизайн-мышления, дизайна пользовательского опыта (UX-design) за пределы дизайнерских отраслей, формирование потребителя дизайн-услуг и дизайн-продуктов, массовое обучение методам и техникам дизайна непрофессиональных пользователей;
3. Подъем по «лестнице дизайна» на более высокие ступени его развития: содействие формированию «петербургского дизайна» (стиля), выход регионального (локального) дизайна на международный (глобальный) уровень, оформленная публичная политика развития сектора дизайна, программа развития инфраструктуры дизайна.

Предисловие

Предисловие

Пришло время, когда промышленный дизайн в том виде, в каком мы его знаем, должен прекратить свое существование.

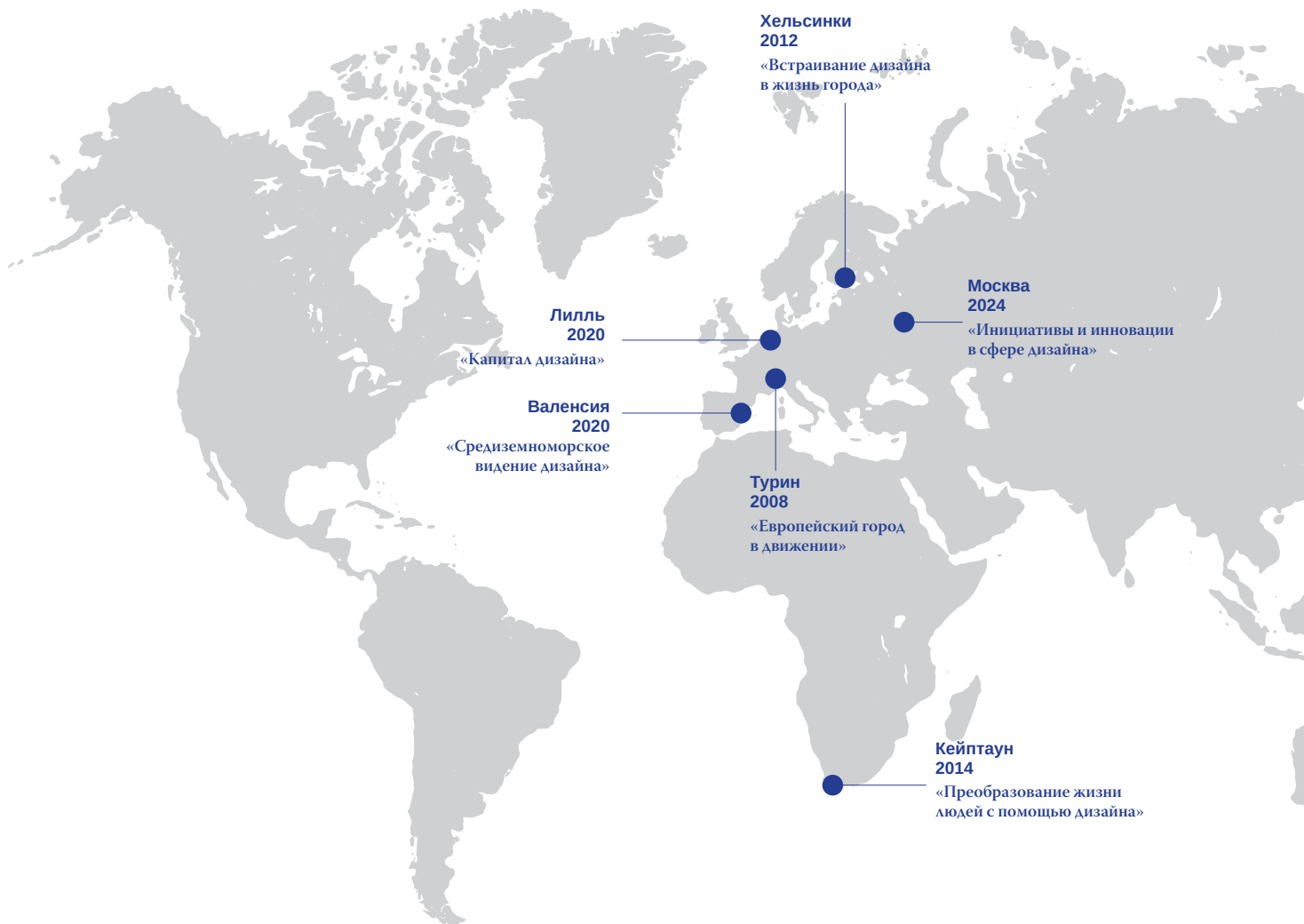
Дизайн должен не столько увлекаться формой, сколько быть ориентирован на исследование, быть творческим инструментом преобразования мира»¹.

Виктор Паланек

¹ В. Паланек Дизайн для реального мира. М.: Изд-во Д. Аронов, 2015. С. 20.

Рис. 1. Карта мировых столиц дизайна и их повестка

16

Источник: «Всемирная столица дизайна» (WDC) – международный проект Всемирной организации дизайна (WDO), <https://wdo.org/programmes/wdc/>, <http://wdc2024.moscow/about.html>

Необходимость разработки настоящего доклада заключается в том, что в Санкт-Петербурге никогда не готовилась специальная, стратегически-ориентированная комплексная политика развития дизайна. При этом сам дизайн присутствовал во всех сферах городской жизни с момента основания Северной столицы. Он применялся при создании морского флота, оформлении интерьеров, благоустройстве городского пространства, транспортном обеспечении и в других видах деятельности. В городе работали и работают институты, мастерские, в рамках которых специалисты (художники, архитекторы, ремесленники) вели и ведут свою деятельность. Несколько «больших событий» особенно повлияли на оформление деятельности дизайнеров в Петербурге:

- основание Императорской Академии Художеств в 1757 году;
- создание Александром фон Штиглицем в последней трети XIX века Центрального училища технического рисования (ЦУТР);
- учреждение Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИИ), которые проработали в Ленинграде с 1920 по 1930 год;
- проведение реформ 1960-х, когда вновь было реорганизовано образование в сфере дизайна, и в городе открылось первое профессиональное дизайн-бюро в виде филиала Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

Все эти события, безусловно, способствовали профессионализации деятельности специалистов в области изобразительного искусства, производства мебели, архитектуры и ремесла. Однако вышеописанные меры не были связаны между собой единой стратегией, не обладали общим «концептуальным скелетом», являясь отдельными инициативами, строго привязанными к своему времени и контексту. В настоящий момент, если в Петербурге и есть сколько-нибудь фундированная политика в отношении дизайна, то она базируется на федеральных вузах, сконцентрирована на развитии профессионального образования и прямо не затрагивает городскую повестку. При этом практически все крупные современные города, претендующие на то, чтобы сформировать собственный стиль, открыть передовые каноны материальной среды жизни людей, реализуют соответствующие политики по развитию дизайна, четко осознают, что от их эффективности во многом зависит смысловая наполненность потребления и производительная сила экономики на соответствующей территории.

Многие глобальные города стремятся стать мировой «столицей дизайна», хотя бы на время, например, в рамках проводимого раз в два года Всемирной организацией дизайна конкурса World Design Capital (WDC): Турин (2008), Сеул (2010), Хельсинки (2012), Кейптаун (2014), Тайбэй (2016), Мехико (2018), Лилль (2020), Валенсия (будет в 2022), а в 2024 году вышла в финал конкурса Москва.

Сейчас перед дизайном в крупных городах также встает новая особенная и сверхмасштабная задача – перепроектировать среду и образ жизни горожан под цели мировой климатической повестки. Эта задача столь грандиозна, что Евросоюз среди собственных политических приоритетов на следующее десятилетие провозгласил учреждение общеевропейского «Нового Европейского Баухауса». Если первый «Баухаус» – «Государственная высшая школа строительства и формообразования» (Bauhaus, Das Staatliche Hochschule für Bau und Gestaltung) – сформировал в 1920–1930-е годы корпус идей, определивших программы восстановления европейских городов после Первой мировой войны, то «Новый Европейский Баухаус» должен сформулировать принципы адаптации ЕС под стандарты углеродно-нейтрального устойчивого общества.

Учитывая вклад дизайна в общественное развитие, любому претенденту на статус «мирового города» необходима компетенция в дизайне. Санкт-Петербург как один из европейских мегаполисов также нуждается в позиционировании на международной карте не только как «город-музей» с первоклассным культурно-историческим наследием, но и как центр развития инноваций, трендсеттер, определяющий стиль жизни в мире больших городов, организацию и смысловую наполненность их материальной (а теперь уже и виртуальной) среды. Городу необходим дизайн, который способен усилить его бренд, содействовать решению социальных проблем (преступности, безработицы, социальной отчужденности и т.п.), разрешить политические и национальные конфликты, усилить инвестиционный и туристический потенциал территории. Представляется, что краткой интегрирующей формулировкой, которая ставит ориентир городу в этом направлении, может стать девиз «Санкт-Петербург – международно-значимый центр дизайна», который позиционирует мегаполис как региональную, а в перспективе и глобальную дизайнерскую столицу. Её принятие на уровне города необходимо для формулирования конкретных «калькулируемых» мер на пути к интеграции дизайна в жизнь.

Наш доклад демонстрирует, что город на Неве обладает значительным потенциалом в сфере дизайнерской индустрии, который может быть «активизирован» с помощью правильной политики. Во-первых, в городе сосредоточены значительные производственные мощности в области автомобилестроения, судостроения, строительства, IT-индустрии, художественных изделий и тому подобное. Во-вторых, в образовании активно развивается направление цифрового дизайна, а художественные вузы сохраняют лидирующие позиции в России. В-третьих, в городе проходит ряд значимых событий в сфере дизайна и размещены известные творческие кластеры, общественные пространства, лаборатории, шоу-румы и галереи (они представлены в Приложениях к настоящему документу). Все это вместе формирует внушительную базу для создания «креативного» Санкт-Петербурга, в котором дизайн выступает существенной компонентой бренда города и сектора экономики.

Городу необходима большая миссия, сопоставимая с «великими задачами» 1920–1930-х гг (тогда масштабные цели преобразования выражали три знаменитых лозунга В. Татлина: «Искусство – в жизнь», «Искусство – в быт» и «Искусство – в технику») и/или целям «Нового Европейского Баухауса». Важно, чтобы в ее реализацию были вовлечены не только экономические игроки и эксперты, но также большая часть городского сообщества.

Основные этапы становления дизайна в Санкт-Петербурге

1. Основные этапы становления дизайна в Санкт-Петербурге

1.1. 1870–1910-е: соединение индустрии и искусства

Дизайн возник в Европе в новейшее время в качестве отдельного (институционализованного) направления развития материальной культуры в связи с ростом промышленного производства. Поэтому естественно, что наиболее быстрый взлет данной сферы произошел в Великобритании, первой стране, где случилась индустриальная революция. Уже в 1837 году в Лондоне была основана Правительственная школа дизайна (впоследствии Королевский колледж искусств) с целью обучения дизайнеров. С 1849 года в Лондоне стал выходить первый специальный журнал по эстетическим проблемам предметного мира *Journal of Design and Manufactures*¹. Вскоре и по всей Европе начали открываться учебно-музейные комплексы из художественно-промышленного музея и школы художников-прикладников: Южно-Кенсингтонский в Лондоне (1852), Австрийский музей искусства и промышленности и Школа искусств и ремесел в Вене (1862–1863), Берлинский художественно-промышленный музей, а так же художественное училище при нем (1867) и так далее. Всемирные промышленные выставки в Лондоне в 1862 году, Вене в 1873 году, в 1878–1879 годах в Париже и более поздние показали, что учебно-музейные комплексы для подготовки в области художественной промышленности полностью оправдали свое предназначение, начиная формировать стандарты рынка².

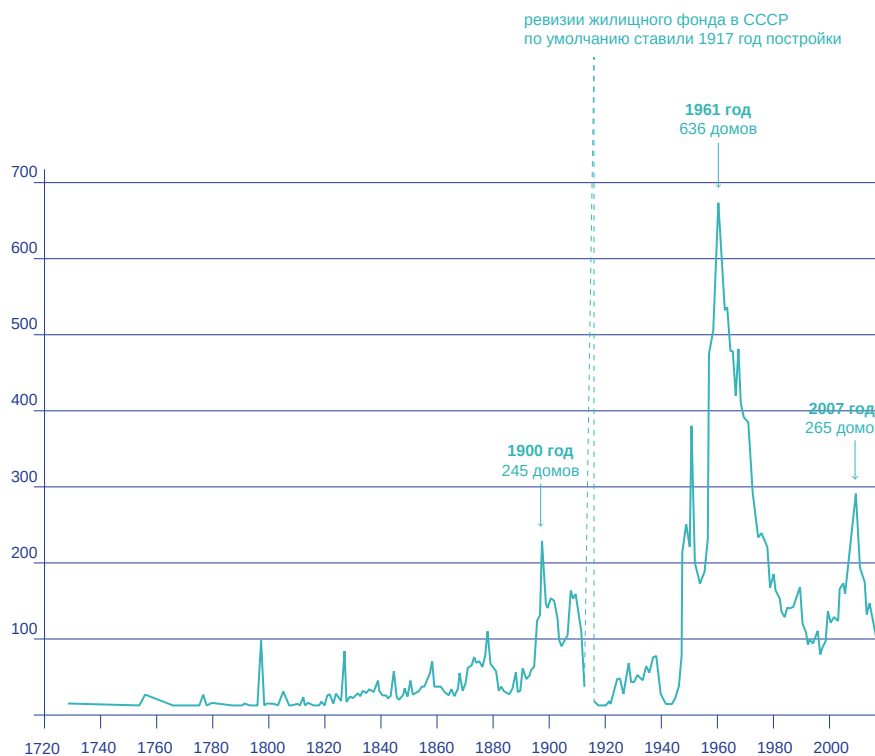
Россия, вступив в эпоху промышленной революции, также должна была развернуть художественно-промышленное проектирование (дизайн) как профессиональную деятельность и рыночный сектор. Естественно, что делалось это на основе западноевропейского опыта. В 1862 году в Москве создается специализированный учебно-музейный комплекс – музей и Строгановское училище технического рисования. Трудно точно установить момент появления промышленного дизайна в Санкт-Петербурге, как структурированной и зрелой сферы деятельности. Скорее всего, произошло это после четвертой Всемирной промышленной выставки в Париже 1867 году. В 1870 году открывается художественно-промышленный музей (с рисовальным училищем, художественным магазином и выставочными залами) при учрежденном еще в 1820 году «Императорском обществе поощрения художеств». Окончательное оформление профессии состоялось в результате открытия бароном Александром фон Штиглицем в 1876 году в Санкт-Петербурге Центрального училища технического рисования (ЦУТР). Училище отличалось демократичным подходом к приему студентов: поступить могли все, кто был старше 16 лет (вне зависимости от пола и сословия), имел знания в объеме 4 классов и успешно выдержал испытание по рисунку.

Училище готовило художников по разным отраслям прикладного искусства, обслуживающих художественную промышленность Петербурга и всей России. Курс обучения был шестилетним и делился на два раздела: специально-теоретический и специально-практический. При училище был институт вольнослушателей, а также Воскресные курсы для ремесленников, желающих повысить своё художественное развитие³.

¹ The Journal of Design & Manufactures. Volume 1, London: 1849 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gla.ac.uk/myglasgow/library/files/special/exhibns/month/aug2001.html>

³ Мирзоян С. В., Хельмянов С. П. Санкт-Петербургская школа дизайна. От ЦУТР барона Штиглица до АВХПУ, от Месмахера до Вакса. СПб.: Юниконт Дизайн, Креатив Лаб, Транзас, 2011. С. 15–49; Валькова Н. П. Хронотоп протодизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица (часть 1) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2011.

Рис. 2. Динамика жилищного строительства в Петербурге

Источник: А. Дорожный, И. Ананина Как застраивался Петербург: история строительства города за 68 секунд // Деловой Петербург. 7 апреля 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.dp.ru/a/2017/04/07/Kak_zastravalsja_Peterburg

Город в это время рос невероятными темпами. Если в 1850 году его население было менее 500 тыс. человек (487,3 тыс.), в 1875-м — уже 758,4 тыс., в 1900-м — 1,4 млн, а 1912-м — более 2 млн человек¹. На период с 1870 по 1914 годы пришелся пик строительства новых зданий в городе, который Ленинград смог превзойти только в 1950-е годы². В проектирование и оформление фасадов, интерьеров, мебели, тканей было вовлечено большое число архитекторов и художников, включая самых знаменитых (Н. Рерих, Л. Бакст, А. Бенуа и др.).

Экономика города также демонстрировала быстрый рост, диверсифицировалась и требовала подготовленных кадров, в том числе в сфере дизайна. В 1912 году в Санкт-Петербурге, помимо того, что был сосредоточен основной потенциал средств производства, электротехнической и химической промышленности Российской империи, работали, как минимум, две автомобильные фабрики, более 30 велосипедных фабрик и мастерских, более 40 фабрик и мастерских бронзовых дел, четыре крупных мозаичных мастерских, свыше 80 художественных мастерских и мастерских художников-декораторов (а еще почти 30 гравюрных и художественных салонов, галерей и тому подобное), более 70 багетных фабрик и мастерских, чуть менее десятка заведений, производивших и поставлявших «волшебные фонари», 25 поставщиков граммофонов и фонографов, совершенно невообразимое количество текстильных, кожевенных, бумагоделательных и обойных фабрик, фабрик музыкальных инструментов, дюжина мастерских торговых вывесок, огромное число издательств и магазинов, почти 30 более или менее крупных гончарных, керамических и изразцовых производств, два больших камнетесных производства, около 20 — обработки и поставки гранита и мрамора, более 120 ювелиров, мастерских и фабрик, работавших с драгоценными металлами и камнями, более 700 мастерских и магазинов готового платья, более 1000 заведений портных и пр³.

¹ Чистякова Н. Население северной столицы // Демоскоп Weekly. № 163–164. 2004.

³ Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации: Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи — Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1895–1913.

² Дорожный А., Ананина И. Как застраивался Петербург: история строительства города за 68 секунд // Деловой Петербург. 7 апреля 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.dp.ru/a/2017/04/07/Kak_zastravalsja_Peterburg

Соответственно в ЦУТР вели подготовку по 12 основным профессиональным направлениям: ксилография и офорт, майолика, живопись на фарфоре, живопись на стекле, рисование по ткацкому и ситценабивному делу, художественная работа по коже, декоративная живопись, лепка, театральные декорации, художественная керамика¹. В 1880-м году в ЦУТР начались занятия в общехудожественных классах. В 1882-м были классы натурный и майолики, в 1885-м – ксилографии и офорта, в 1886-м – живописи на фарфоре, в 1895-м – рисования на ткани и набойного дела, и в 1897-м – рисования живых цветов, чекана и пр². Кроме того, в Петербурге в 1912 году были открыты 14 курсов и школ живописи, рисования и скульптуры, 15 художественных обществ, включая «Общество архитекторов-художников», «Русское общество деятелей печатного дела», «Русское художественно-промышленное общество», «Фотографическое общество»³. Сформированная в тот период времени архитектурно-художественная среда Петербурга (его фасадные линии) была образцом городского дизайна для других городов империи и сейчас признается достижением мирового масштаба, формирующим лицо города⁴. Некоторые созданные в тот период предметы и промышленные товары являются тем, что принято называть «иконкой дизайна» (iconic object in design или icon of design)⁵.

¹ Сайт Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ghpa.ru/academy/akademiya>

² С. В. Мирзоян, С. П. Хельмьянов Санкт-Петербургская школа дизайна. От ЦУТР барона Штиглица до АВХПУ, от Месмахера до Вакса. СПб.: Юниконт Дизайн, Креатив Лаб, Транзас, 2011. С. 49–51.

³ Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи – Санкт-Петербург: А. С. Суворин, 1895–1913.

⁴ Brower, Daniel R. The Russian City Between Tradition and Modernity, 1850–1900. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 10–14.

⁵ Михайлова А. С. К вопросу об иконических объектах в истории индустриального дизайна // МНКО. 2009. № 1.

Рис. 3. Австрийская площадь в Санкт-Петербурге (1902-1915). Архитекторы В.Шaub, А.Ковшаров, И.Безпалов

Источник: австрийская площадь в Санкт-Петербурге: 2 тыс изображений найдено в Яндекс.Картинках (yandex.ru)

Рис. 4. Пасхальное яйцо «Курочка» (1885) открывает знаменитую серию из 50 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Фаберже для двух последних русских императоров

Источник: Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: <https://fabergemuseum.ru/>

Рис. 5. Пасхальное яйцо «Лавровое дерево» (1911)

Источник: Музей Фаберже [Электронный ресурс] URL: <https://fabergemuseum.ru/>

Рис. 6. Скульптурная серия «Народности России» Императорского фарфорового завода по моделям П. Каменского

Источник: Образы народов России в проекте Google Arts & Culture, права: Российский этнографический музей

1.2. 1917–1941-й: дизайн как выражение идеалов социалистической революции

В период между двумя мировыми войнами (1920–1930) наиболее значимые достижения советского дизайна обычно связывают с историей опиравшихся на «русский авангард» в искусстве и архитектуре Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) и Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИИ), который в отечественной историографии дизайна ставится в один ряд с Баухаусом (1919), также ощутившим на себе влияние «русского авангарда»¹. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ, созданный за счет слияния бывших Академии художеств и ЦУТР, после очередной реорганизации в 1930 году получил наименование «Институт пролетарского изобразительного искусства» (ИНПИИ). С 1932 года он стал называться Институтом живописи, скульптуры и архитектуры².

Этот период был связан с производством огромного количества новых предметов и машин, появлением так называемого «производственного искусства» и «советского конструктивизма», призванных соединить пролетариат и искусство, искусство и производство, сделав зримым заключенную в новом строе рациональность (три лозунга В. Татлина: «Искусство – в жизнь», «Искусство – в быт» и «Искусство – в технику»³). При этом абстрактные формы и функциональные решения доминировали над декоративными, а эксперимент над традицией. В отличие от зарубежного дизайна, который возник из потребности промышленности каким-либо образом стимулировать сбыт товаров, советский дизайн вышел из беспредметного искусства в основном через творчество «производственников» и «конструктивистов», стремившихся выразить неутилитарный смысл новой жизни в стране⁴. Ленинград выступил площадкой развертывания ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИИа, смелых конструктивистских экспериментов в архитектуре, проектировании предметно-пространственной среды города, а также во внедрении в производство нового коммунистического искусства, следствием чего было ярко выраженное агитационное содержание. В то же время в Ленинграде еще в 1920-е годы весьма распространилась практика заимствования зарубежного дизайна, как в результате развертывания лицензионного производства (например, производившийся на «Красном Путиловце» в 1924–1932 год трактор «Фордзон-Путиловец» конструкции Г. Форда), так и прямого копирования или обратного инжиниринга (например, трактор «Универсал», выпускавшийся на этом же заводе в 1934–1940 год, скопированный с американского трактора Farmall (F-20) компании International Harvester).

1 См. подробнее: Михайлов С. М., Михайлова А. С. Становление универсального проектного метода в первых школах дизайна – Баухаусе и ВХУТЕМАСе в 1920-е годы. // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 5. Т. 12; Койнова Н. В. Роль ВХУТЕМАСа и Баухауса в становлении образования в области промышленного дизайна // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2011. № 1; Козловский В. Д. Историко-культурные предпосылки создания ВХУТЕМАСа и Баухауса: сравнительный анализ // Вестник МГУКИ. 2015. № 1. Т. 63 и др.

2 Ермилова Д. Ю. Советский конструктивизм как творческая концепция в дизайне XX века // Сервис+. 2017. № 3; Пиги Хайдули. Конструктивизм и политика в СССР: рождение нового искусства // Вестник КазГУКИ. 2018. № 1 и др.

3 Валькова Н. П. Хронотоп протодизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штигица. Часть 2. Второй этап самоопределения школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствознание. 2012. № 1.

4 Сабилло Н. И. Супрематический метод проектирования орнаментальной композиции в обучении дизайнеров // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. № 4–1; Панова Н. Г. Элементы арт-дизайна в формировании предметно-пространственной среды города в России 1920-х – начала 1930-х годов // АМГТ. 2016. № 4. Т. 37 и др.

Рис. 7. Кушелевский хлебозавод, 1933. Архитектор А. С. Никольский, инженер Г. П. Марсаков

Источник: Кушелевский хлебозавод. Фото: из книги «Архитектурная графика эпохи конструктивизма». СПб., 2008 / theconstructivistproject [Электронный ресурс]. URL: <http://theconstructivistproject.com/ru/object/1131/kuselevskij-hlebозавод>

В конце 1920-х – начале 1930-х годов советский конструктивизм и «производственное» искусство подверглись политической и художественной критике, а потом и фактически запрету. Реставрировались классические традиции – советский неоклассицизм – и ленинградский дизайн на несколько десятилетий утратил свое новаторство и перестал играть сколько-нибудь значимую экономическую и социальную роль, а декоративно-прикладное искусство воспринималось больше как ремесло¹.

1.3. 1945–1950-е: дизайн для послевоенного восстановления

После окончания Второй мировой войны дизайнеры, художники-прикладники, средовые проектировщики оказались в тяжелом положении. С одной стороны, советский неоклассицизм как ничто другое мог выразить основные идеологемы послевоенного Советского Союза: дух исторического оптимизма, триумфа, желаемого изобилия. Отсюда – цитирование классических, ренессансных, древнерусских форм как приобщение к великой традиции, обилие скульптур, масштабные архитектурные ансамбли². Ленинград в этот исторический период получил целый ряд выдающихся архитектурных ансамблей со своим стилем, пафосом, выражением духа времени: архитектурный ансамбль Московского проспекта с его уникальной ордерной системой, ансамбль Заневской площади, Площади Ленина, Малоохтинского проспекта, проспекта Стачек, и некоторые другие³.

С другой стороны, острая потребность в быстром обеспечении населения предметами повседневного обихода – одеждой, мебелью, посудой и так далее – заставляла промышленность производить в больших количествах товары не всегда из качественных материалов и далеко не всегда эстетически совершенные. Эти экономические, политические и социальные факторы привели к кризису дизайна и декоративно-прикладного искусства: низкое качество и отсутствие стилистического единства, профессиональная не востребо- ванность «инженеров-художников»⁴.

¹ Dmitry Azrikan. VNIITE, Dinosaur of Totalitarianism or Plato's Academy of Design? // Design Issues. 1999. Vol. 15. № 3. P. 45–47; Коськов М. А. Водны российский дизайна: философско-культурологический анализ // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2015. № 3. С. 201–203.

² Малкова О. П. Феномен послевоенного искусства // Аналитика культурологии. 2008. №10.

³ Золотарева М.В., Песчанская Е.А. Особенности развития архитектуры Ленинграда первого послевоенного десятилетия // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017; Лисовский В.Г., Сперанская В.С., Потапов В.С. От «Сарской дороги» до «Проспекта Победы». Этапы формирования архитектурного ансамбля Московского проспекта в Санкт-Петербурге // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2020. №4; Бахарева Ю.Ю. Новаторство как дискуссионная тема послевоенного восстановления Ленинграда // Манускрипт. 2020. №3; и др.

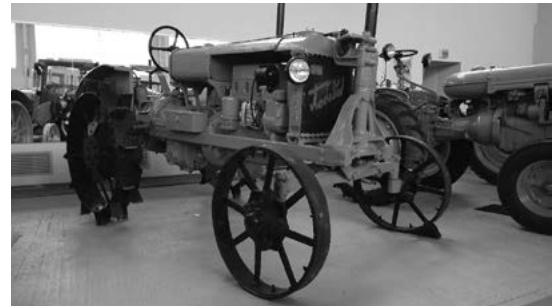
⁴ Yulia Karpova. Accommodating 'design': introducing the Western concept into Soviet art theory in the 1950s–60s // European Review of History: Revue européenne d'histoire. Volume 20. Issue 4, 2013. P. 630–632.

Рис. 8. А. Щекатихина-Потоцкая. Бюдо «Россия», 1918–1920-е годы., Государственный фарфоровый завод

Источник: Олих, И. Художница А. Щекатихина-Потоцкая, супруга Билибина. Фарфор, учитель и любовь // Архив [Электронный ресурс]. URL: <https://artchive.ru/>

Рис. 9. Трактор «Универсал» 1 и 2. Завод «Красный Путиловец», 1934–1940 год. Прототип - американский трактор Farmall (F-20) компании International Harvester, 1932–1939 год Группа реверсивного инжиниринга: Н.Духов, М.Ревякин и др.

Источник: Музей истории трактора [Электронный ресурс]. URL: <http://trackmuseum.ru/>

Рис. 10. Архитектурный ансамбль Московского проспекта в Санкт-Петербурге

Источник: <https://telegra.ph/file/be02a86cc31c581192da1.jpg>

Много было реплик дизайна трофейных и зарубежных потребительских товаров, созданных с помощью реверсивного («обратного») проектирования (инжиниринга), либо при иной технической помощи.

5 февраля 1945 года постановлением № 256 СНК СССР было принято решение о восстановлении Ленинградского художественно-промышленного училища (ЛХПУ). Но фактически подготовка учащихся для реставрационно-восстановительных работ началась еще в октябре 1943 года. В послевоенные годы основное внимание уделялось художественной подготовке, реставрации, архитектуре и декоративно-прикладному искусству. Значительная часть первых выпускников уходила в Ленинградские архитектурно-реставрационные мастерские. Город и пригороды нужно было восстанавливать¹.

1.4. 1950–1980-е: дизайн, ориентированный на потребление в условиях социализма. «Современный стиль»

В 1950-е пора было переходить от первичного послевоенного восстановления экономики и социальной сферы к обустройству нормальной жизни: от доступности преимущественно общественного транспорта к владению личным автомобилем; от комнат в коммуналках и мест в общежитиях и рабочих бараках, как было в период между мировыми войнами², к обеспечению семей отдельными квартирами³; от всеобщего товарного и продовольственного дефицита к доступности качественных и разнообразных товаров. Советское руководство пришло к пониманию, что развитие потребительского рынка должно было ориентироваться не столько на директивно определяемые потребности советских людей, сколько на реальный спрос.

В 1950–1960-е годы от эстетики «высокого стиля» советского неоклассицизма дизайн перешел к поискам так называемого «современного стиля», во многом интернационального («международного»). Дизайн, как деятельность по специальной художественной, функциональной и смысловой организации материальной среды жизни стал вторгаться в пространства, ранее закрытые для него в СССР: частное пространство жилья, модной одежды, обустройства рабочих зон и пр. Страна развернулась к новому пространству демонстрации «вкуса» – пространству частной жизни людей.

¹ Rogoznyy M. G. Из истории восстановления Ленинградского художественно-промышленного училища // Terra artis, Art and Design. 2021. № 1.

³ Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 31.07.1957 «О развитии жилищного строительства в СССР»: «Начиная с 1958 года, в жилых домах, строящихся как в городах, так и в сельской местности, предусматривать экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей».

² Меерович М. Г. От коммуналного – к индивидуальному: неизученные страницы жилищной реформы Н. С. Хрущева // Вестник ТГАСУ. 2016. № 2. Т. 55.

Советские авангард и неоклассицизм, которые оформляли преимущественно общественное пространство, если не игнорируя, то по меньшей мере не уделяя первостепенного внимания пространству частному, оказались в новой социальной ситуации несостоятельными. Нужно было начинать поиск новых идей и школ эстетической организации материальной среды общества. Сформировался запрос на новый дизайн, основным требованием к которому стало «быть современным». Возможно, что знаковой является выставка 1961 года «Искусство в быт. Новые образцы изделий художественной промышленности» в ЦВЗ «Манеж», главная задача которой заключалась в том, чтобы показать советским людям новый подход к оформлению жилой среды как единого интерьерного комплекса. Страна развернулась к новому пространству демонстрации «вкуса» – пространству частной жизни людей.

Рис. 11. Министр культуры СССР Е. А. Фурцева на открытии выставки «Искусство в быт». Выставочный зал «Манеж», 1961 год

Источник: Государственный исторический музей [Электронный ресурс]. URL: <https://catalog.shm.ru/>

К этому моменту советское руководство и промышленные круги отчетливо фиксировали отставание в потребительских качествах отечественных товаров от товаров ключевых конкурентов¹. Дизайн в этом отставании играл значимую роль. Вопрос об эстетических характеристиках, эргономике вещей, их брендах и престижности владения ими давно стал политическим. Например, личный автомобиль (как мера социального престижа в формате советской повседневности) выступал барометром социального самочувствия. Неудовлетворенный спрос в приобретении автомобиля свидетельствовал о «формировании сознания общественного сознания, близкого к потребительской панике, и одновременно являлся неоспоримым доказательством неспособности властей решать острые проблемы современности, тем самым дестабилизируя ситуацию в стране»². Советский автопром не только не мог удовлетворить спрос, но и пропустил знаковый перелом, который произошел в мировой автомобильной промышленности во второй половине 1940-х: технические разработки в автомобилестроении стали ориентироваться в первую очередь на повышение ощущения комфорта от вождения, престижность обладания стильной и модной машиной. Трофейные машины послевоенного времени вызывали восхищение советских обывателей³. Скорее всего не случайно, что знаменитую дискуссию о преимуществах советского и американского образа жизни (политического, экономического и социального строя) – так называемые «кухонные дебаты» (Kitchen Debate) – 24 июля 1959 года Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон провели на американской выставке в Москве в парке «Сокольники» перед стендом кухонного оборудования General Electric⁴.

¹ Yulia Karpova. Accommodating 'design': introducing the Western concept into Soviet art theory in the 1950s–60s // European Review of History: Revue européenne d'histoire. Volume 20. Issue 4, 2013. P. 630–632.

³ Твердюкова Е. Д. Личный автомобиль как предмет потребления в СССР. 1930-е -1960-е годы // НИР. 2012. №1.

² Сухова О. А. «Автомобиль – в личное пользование!»: приобретение автомобилей в СССР в условиях кризиса системы распределения в 1960-е - 1980-е годы // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2017. №3 (43). С. 65.

⁴ Прошедшая в период между запуском СССР в космос первого искусственного спутника Земли в 1957 году и кризис 1960 года, вызванного шпионским полетом над территорией Советского Союза самолета U-2, «Кухонная дискуссия» считается одним из ключевых моментов в советско-американских отношениях эпохи «холодной войны» (Cold war kitchen: Americanization, technology, and European users / edited by Ruth Oldenziel and Karin Zachmann.- Cambridge: The MIT Press, 2009).

Рис. 12. «Кухонные дебаты» (Kitchen Debate) Н. Хрущева и Р. Никсона рядом с модельной The Whirlpool Miracle Kitchen, 24.07.1959, Москва, Сокольники, Американская национальная выставка (за 6 недель ее посетили 2,7 млн советских граждан)

Источник: <https://time.com/5630567/kitchen-debate-women/>

Институционализация советского промышленного дизайна произошла в конце 1950-х – начале 1960-х. Во второй половине 1950-х годов в Союзах художников Москвы и Ленинграда (МОСХ и ЛССХ) усилились секции декоративно-прикладного искусства, открыто выступавшие за улучшение быта советских людей. В 1957 году начал выходить журнал «Декоративное искусство СССР». 28 апреля 1962 года СМ СССР принял постановление № 394 «О совершенствовании изделий машиностроительной промышленности и товаров повседневного назначения путем внедрения методов художественного машиностроения». В этом же году создается Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) с его 10 филиалами, в том числе в Ленинграде (первые 7 лет до филиала действовали Специализированные конструкторско-художественные бюро)¹.

Для обеспечения системы специалистами реорганизовывались три вуза: Строгановское и Мухинское училища и Харьковский художественно-промышленный институт². Безусловным лидером в становлении дизайн-образования в СССР выступал преемник ЦУТР – Ленинградское художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной (вуз с 1948 года). В последующие советские десятилетия у дизайна Ленинграда было немало достижений. В них реализовалось наследие дореволюционных традиций петербургского дизайна (в начале 1960-х в ЛВХПУ еще работали выпускники Императорской академии художеств и ЦУТР барона Штиглица), а также новаторских разработок русского авангарда и ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа³. В собрании наиболее значимых работ дизайнеров СССР периода 1950–1989 годов, подготовленном Московским музеем дизайна, Ленинград – второй после Москвы по числу представленных авторов и работ центр советского дизайна⁴.

И все же несмотря на большие усилия по развитию дизайна в стране и в городе в 1960–1980-е годы на многих ленинградских предприятиях отсутствовали группы художественного конструирования, а основным проектным методом зачастую было так называемое «аналогичное проектирование», когда за прототип брались зарубежные аналоги изделий.

2 Хельмянов С. Ю. Б. // Проектор. 2013. № 4. Т. 25. С. 100–101.

4 Designed in the USSR: 1950–1989. From the collection of the Moscow Design Museum / by Moscow Design Museum. London-NY: Phaidon Press, 2019.

1 Dmitry Azrikan. VNIITE, Dinosaur of Totalitarianism or Plato's Academy of Design? // Design Issues. 1999. Vol. 15. № 3.; Karpova Y. Accommodating 'design': introducing the Western concept into Soviet art theory in the 1950s–60s // European Review of History: Revue européenne d'histoire. 2013. Vol. 20. № 4 и др.

3 Мирзоян С. В., Хельмянов С. П. Санкт-Петербургская школа дизайна: От ЦУТР барона Штиглица до ЛВХПУ. От Месмахера до Вакса. СПб.: Юниконт Дизайн, 2011. С. 235; Лозовая А. Я. Пространство Владимира Стерлигова: от супрематизма к чаше-куполу // Артикаль. 2013. № 2. Т. 10; Андреева Е. Ю. Стратегия полной жизни. Идеология и эстетика советского искусства второй половины 1950–1960-х годов в Ленинграде // Искусствознание. 2017. № 4; Соколов Г. А. Ранний период неофициального искусства: ленинградский контекст // Новое искусствознание. 2019. № 1 и др.

И все же несмотря на большие усилия по развитию дизайна в стране и в городе в 1960–1980-е годы на многих ленинградских предприятиях отсутствовали группы художественного конструирования, а основным проектным методом зачастую было так называемое «аналогичное проектирование», когда за прототип брались зарубежные аналоги изделий¹.

У дизайна был шанс стать драйвером развития страны и Ленинграда после того, как в 1950–1960-е годы был взят курс на рост и диверсификацию потребления. Но по целому комплексу различных причин данный курс был реализован не в полной мере, что драматически сказалось на судьбе дизайна в СССР. Во-первых, к относительно массовому производству автомобилей для личного пользования Советский Союз перешел только в конце 1970-х годов. И это при том, что, например, в США в 1950-е годы ежегодная смена автомобиля на последнюю модель стала признаком высокого статуса для представителей среднего класса².

Во-вторых, принятая в СССР идеология обеспечения жильем населения, когда устанавливались жесткие нормы обеспечения жилой площадью по нормативам, привязанным к члену семьи, а также по расчету, согласно которому число членов семьи должно превышать число комнат в предоставленном данной семье жилье³, привели к тому, что данное жилье буквально не допускало сложную бытовую технику, «выпихивало» инновации из приватного пространства граждан.

В-третьих, большой ущерб развитию дизайна был нанесен товарным дефицитом, имевшим место в Ленинграде на протяжении всего позднесоветского периода⁴.

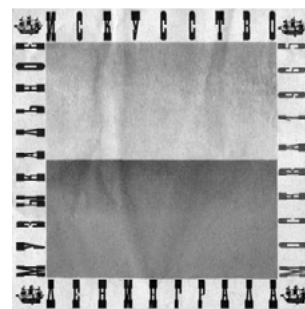
¹ Мирзоян С. В., Хельмянов С. П. Санкт-Петербургская школа дизайна: От ЦУТР барона Штигилица до АВХПУ. От Месмахера до Вакса. СПб.: Юниконт Дизайн, 2011. С. 227.

² Дизайн. Всемирная история / гл. ред. Э. Уилхьюд. М.: Магма, 2017. С. 314.

³ Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство управления людьми (1917–1937 год). М.: РОССПЭН, 2008. С. 16.

⁴ Сиверина Н. А. Отечественная и мировая мода на страницах советских журналов мод 1980-х начала 1990-х годов // Труды СПбГИК. Том 189. 2010; Твердюкова Е. Д. Потребительский рынок Ленинграда периода перестройки: торговля и распределение // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. Том 6. № 4 (21). 2015; Полюнов М. Ф., Халимочкин В. С. Продовольственное обеспечение Ленинграда в эпоху перестройки // Russian Colonial Studies. 2020. № 1 (5) и др.

Рис. 13. Марк Петров. Дизайн конверта для пластинки Музыкальное искусство Ленинграда. 1965. Бумага, офсет. 19×19. Екатерина Андреева: «Супрематическую геометрию Малевича Марк Петров возвращает в ленинградский пейзаж...»

Источник: ArtElectronics.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://artelectronics.ru/>

Рис. 14. Олимпийский факел Олимпиады-80 в Москве. Разработка НПО имени В. Я. Климova. Художник Б. Рогачев, инженер-конструктор Е. Сур

Источник: «ОДК-Климов» // Ростех [Электронный ресурс]. URL: <https://rostec.ru/>

Рис. 15. Смена-8М – школьный советский фотоаппарат, ЛОМО, разработка 1963 года, выпуск с 1970 по 1995 год; Самый массовый фотоаппарат планеты, суммарный выпуск – св. 21 млн экз. Прототип более ранних моделей – Kodak Bantam

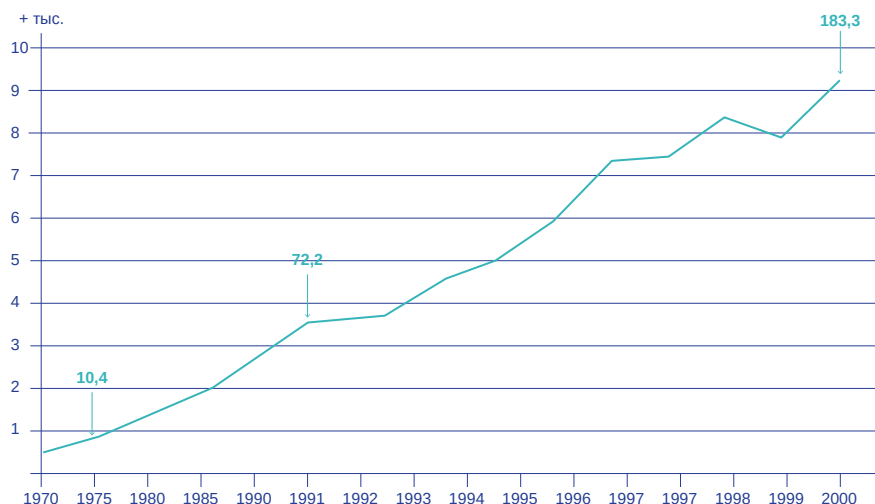
Источник: История развития отечественного фотоаппаратостроения [Электронный ресурс]. URL: <http://photohistory.ru/http://photohistory.ru/Pictures-1/Smena-8-q.jpg>

Рис. 16. К-700 «Кировец» – колесный трактор общего назначения повышенной проходимости, тяговый класс 5. Главный конструктор – Ж. Котин. Выпускался Кировским заводом с 1964 по 2002 год (общий выпуск К-700, К-701, К-702, К-703 – около 400 тыс.). В качестве прототипа для первой модели был использован канадский трактор Wagner

Источник: Петербургский тракторный завод [Электронный ресурс]. URL: https://kirovets-ptz.com/upload/iblock/ab1/k-703ma-02ssu_b.jpg

Рис. 17. Наличие у населения Санкт-Петербурга собственных легковых автомобилей

Источник: ФПИМИ по материалам Росстата

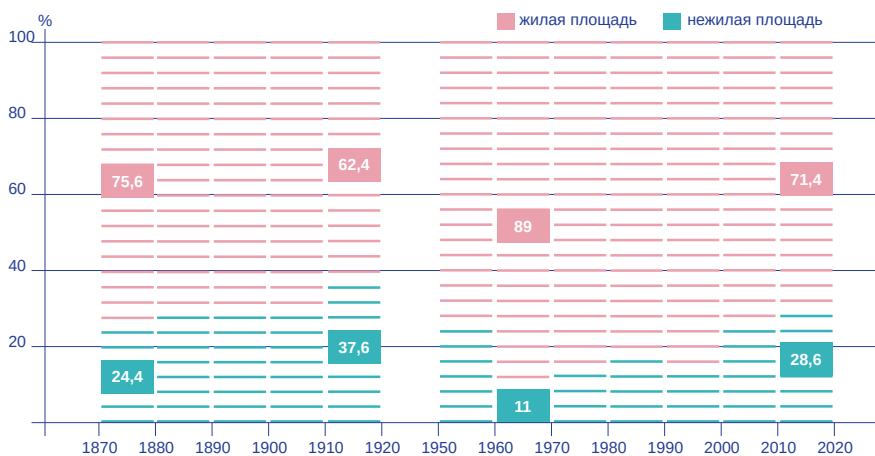
В конце советской эпохи было понятно, что советский дизайн проигрывает западному. Произведенные за рубежом товары в глазах потребителей выглядели как более модные, эстетически совершенные, качественные, разнообразные и престижные¹. Сопrotивляться распространению современного дизайна, несущего идею развития и прогресса, и новых, сконцентрированных на смыслах форматов потребления было практически невозможно. Свой дизайн за какими-то исключениями был вторичен и непривлекателен, а идеология отказа от расширенного потребления (в позднесоветском обществе имели место попытки продвигать идеологию «развеществления» – людей пытались уговорить «жить не ради вещей»²) – проигршной.

Рис. 18. Первый бескаркасный крупнопанельный дом, построенный в Ленинграде на ул. Полярников, д. 10 в 1955 году трестом № 3. Архитектор А. В. Васильев, инженер З. В. Каплунов

Источник: Citywalls. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: https://p3.citywalls.ru/photo_283-290083.jpg?mt=1499361591

Рис. 19. Соотношение жилой и нежилой площади в жилых домах, построенных в Санкт-Петербурге за 10 лет с 1870 по 2019 годы, %

Источник: ФПИМИ по данным Дом.МинЖКХ.РУ

1 Иванова А. С. Магазины Внешпосылторга: валютная торговля в СССР (1960–1980-е года) // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2011. № 3 (17).

2 Гурова О. Ю. Идеология потребления в советском обществе // Социологический журнал. 2005. № 4. С. 128–129; Сиверина Н. А. Отечественная и мировая мода на страницах советских журналов мод 1980-х – начала 1990-х годов // Труды СПбГИК. Том 189. 2010. С. 105; Клинова М. А. Советский модный дискурс второй половины 1970–1980-х годов: эволюция транслируемых потребительских стратегий // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2014. № 4 (27) и др.

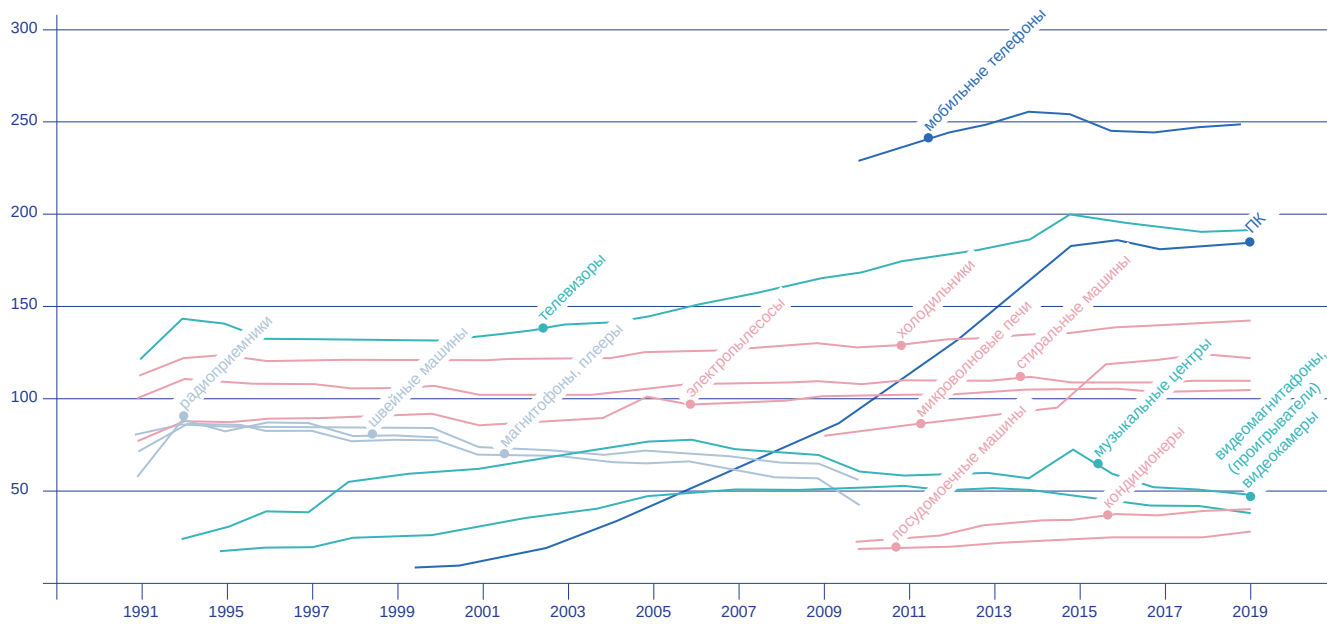
1.5. 1980–2000-е: дизайн эпохи перестройки и либерализации

В 1987 году состоялся учредительный съезд Союза дизайнеров СССР в Москве. Тут же было создано его Ленинградское отделение. В 1990 году факультет промышленного искусства ЛПХУ им. В. Мухиной был реорганизован в факультет промышленного дизайна (с 2006 года – просто факультет дизайна). С 1997 года в городе начали проводить биеннале дизайна – «Модульор»¹. Советское (а затем российское) общество открыло для себя дизайн. Все, кто так или иначе относился к цеху профессиональных дизайнеров, были необычайно воодушевлены, как казалось тогда, неограниченными возможностями роста и развития, которые открывались на свободном рынке. Но действительность сформировалась несколько по-другому: захлестнувший почти одновременно открывшийся рынок товарный импорт быстро восполнил основные дефициты в потреблении и практически не оставил шансов выжить огромному количеству унаследованных от СССР производителей, а соответственно, не дал времени вырасти и лишил ресурсной базы российских и петербургских претендентов на завоевание рынка дизайна.

На длительный период в Санкт-Петербурге промышленный дизайн фактически впал в анабиоз, дизайнеры были вытеснены в так называемые неторгуемые сектора, наименее чувствительные к импорту и обладающие слабым экспортным потенциалом (графический дизайн, ремесленное производство – «крафт», интерьерный, архитектурный и средовой дизайн), а часть начала дрейфовать на «историческую родину» – в сферу искусства.

¹ Мирзоян С. В., Хельмянов С. П. Санкт-Петербургская школа дизайна: От ЦУТР барона Штигица до ЛВХПУ. От Месмахера до Вакса. СПб.: Юниконт Дизайн, 2011. С. 279–287.

Рис. 20. Развитие материальной среды повседневной жизни людей: наличие потребительских товаров длительного пользования в домашних хозяйствах России (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на конец года; на 100 домохозяйств; штук)

Источник: ФПИМИ по материалам «Российского статистического ежегодника», 2001–2020

Ситуация начала выправляться только в 2010-е, когда промышленность стала отходить от стратегии опоры на импорт, должна была предложить потребителям собственные (оригинальные) разработки, а также сформировался обширный сегмент коммуникационного, WEB-дизайна, связанный с российским рынком. Тем не менее и сейчас дизайн в России в целом, и в Петербурге в частности, далек от требуемого состояния, все еще не может надлежащим образом обеспечить конструирование и технологические разработки в промышленности, а также не способен сформировать ответ на новые вызовы, встающие перед обществом в 2020-х годах. Восстановление производительной силы Санкт-Петербурга, реализация его предназначения быть современным, передовым, авангардом развития (это имманентная функция самого крупного мегаполиса Балтии и Северной Европы) невозможны без формирования и развития передового и актуального дизайна, что предполагает в наличных условиях специализированную городскую политику в сфере дизайна.

Глобальный контекст.
Дизайн в современном мире

2. Глобальный контекст. Дизайн в современном мире

2.1. Объем и структура мирового рынка дизайна

Роль дизайна в современном мире велика – безграничный потенциал его применения был описан два десятилетия назад максимой от «ложки до города»¹. Дизайн сегодня распространяется на все большее количество областей – сайты, интерфейсы, медицину и область идей². Несмотря на это, всё ещё нередко под дизайном понимают лишь «украшательство» – придание оболочки предметам, декорирование вещей. Цель данного раздела – продемонстрировать, что дизайн подспудно присутствует там, где мы не подозревали, пронизывая все, что окружает человека в вещественном и нематериальном мирах. По этой причине он играет весомую роль в глобальной экономике и влияет как на развитие компаний, так и на благосостояние государств.

Исходя из новой роли дизайна в современном мире, его мы можем определить как системное явление, влияющее на экономическое и социально-культурное развитие городов, регионов, стран. Дизайнеры приносят ценность в решение экономических, социальных, экологических и бизнес-задач. Дизайн все больше оценивается как то, что связывает творчество и инновации. Он формирует идеи, которые превращаются в практичные и привлекательные предложения для пользователей или клиентов. Однако так было не всегда и долгое время дизайн был узкоспециализированной деятельностью по производству предметов.

В крупнейших мировых центрах дизайн (design) и ремесла (art & craft) развиваются как очень близкие и родственные явления, поскольку во многих странах дизайн как отрасль и сектор экономики зародился из ручного труда. Несмотря на это, на протяжении XX–XXI веков происходило все большее разветвление ручного, штучного производства товаров и «всепроникающего» промышленного дизайна. Как сектор экономики, дизайн растет, усложняется, распространяется на новые сферы, а ремесло сокращается. Это выражается в более низком среднем доходе традиционных дизайнеров и ремесленников по сравнению с дизайном сред и различных систем, а также дизайнерами, работающими в виде методологов в междисциплинарных командах.

Рис. 21. Валовая добавленная стоимость в ремесле и дизайне в Великобритании. 2010–2019 годы, £bn

Источник: DCMS Economic Estimates 2019: Gross Value Added / GOV.UK. [Электронный ресурс]. URL: www.gov.uk/government/collections/dcms-sectors-economic-estimates

¹ Каплан Р. С помощью дизайна. Почему не было замков на дверях ванных комнат в отеле «Людовик XIV» и другие примеры. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014. С. 8.

² Там же.

Мировой рынок дизайна, если рассматривать его исключительно как рынок услуг по художественному и функциональному проектированию материальных и виртуальных сред, по данным Business Research Company, приближается к 200 млрд долл. в год и растет быстрыми темпами.

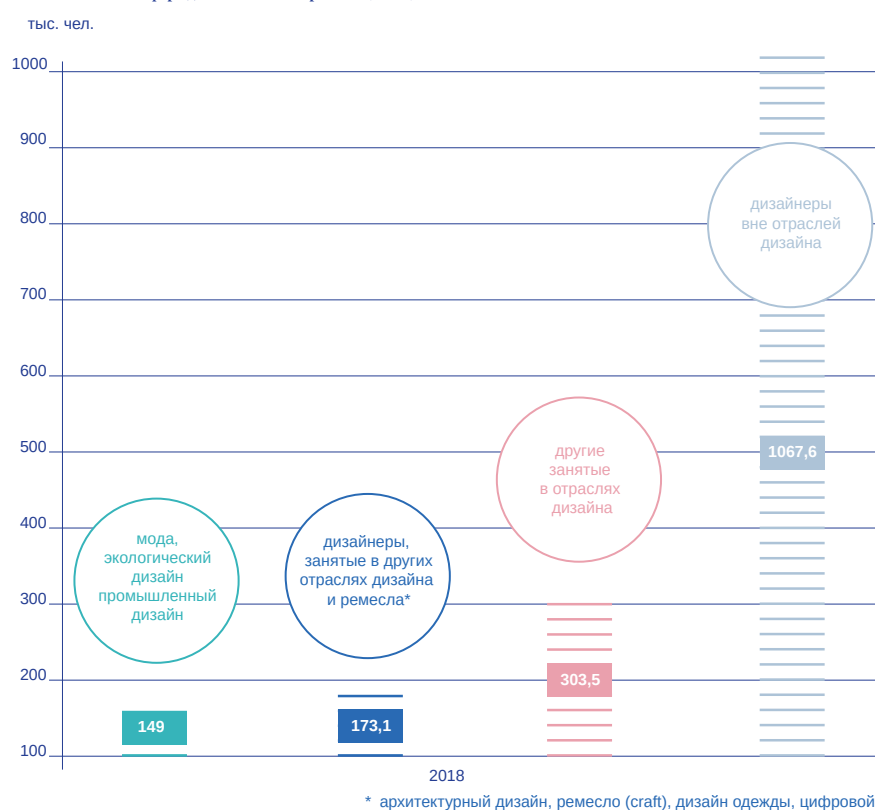
Согласно оценкам этой компании, на промышленный и графический дизайн в объеме глобального рынка дизайна приходится более 50%. При этом дизайнерские услуги в последние годы дифференцировались – появились новые профессиональные позиции дизайнеров в системе производственного разделения труда. Все больше появляется дизайнеров, работа которых не связана с приданием художественной или функциональной формы выпускаемым продуктам, с разработкой объемно-геометрических и визуальных решений для них. Многие дизайнеры сейчас работают в качестве методологов в проектных группах, используя дизайн-мышление в качестве общей методологии решения сложных инженерных и социальных задач.

Рис. 22. Оценка и прогноз объема глобального рынка услуг дизайна, млрд. долл.

Источник: Business Research Company

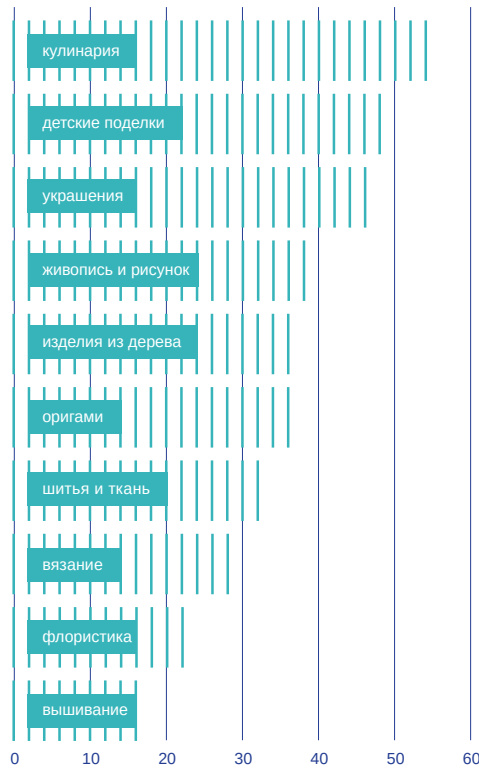
Рис. 23. Занятые в сфере дизайна Великобритании, 2018, тыс.

Источник: Распределение записей, связанных с различными парадигмами design в Google Scholar по годам, 2001–2020, тыс. ед.

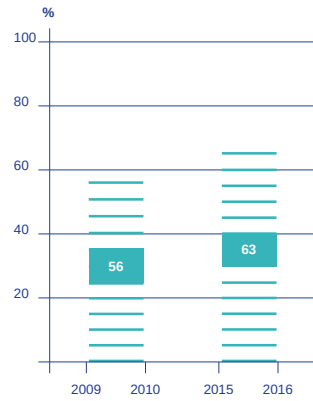
Отдельный растущий в больших городах сегмент занятости для дизайнеров и тех, кто интересуется данной сферой – художественное, дизайнерское и ремесленное обучение, которое одновременно является развлечением, досугом (Edutainment) и способом самореализации жителей. Речь идет как о дополнительном образовании – ремесленном ученичестве, разного рода курсах, так и о создаваемых вузами открытых школах изучения дизайна и ремесел.

Рис. 24. Виды ремесленных занятий, которые, по мнению занятых ремеслом, становятся все более популярными в США (2016 год, %)

Источник: Статистическая база Statinvestor [Электронный ресурс].
 URL: statinvestor.com/data/32763/crafts-and-hobbies-us-participation-in-the-last-year

Рис. 25. Доля домохозяйств, которые занимались ремеслом или хобби за последние 12 месяцев в США в 2010 и 2016 годах

Источник: Статистическая база Statinvestor [Электронный ресурс]

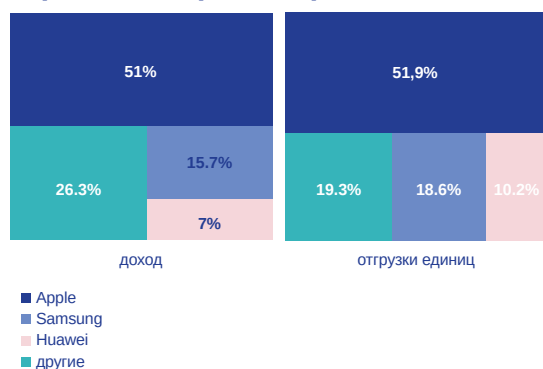
Таким образом, в крупных мегаполисах сектор дизайна и связанных с ним отраслей распадается на три крупных сегмента: выпуск ремесленной продукции; процесс определения формальных качеств промышленных изделий (инженерия и декорирование); нематериальный дизайн, связанный с разработкой цифровых решений и интеллектуальными инновациями. Если первый сегмент во всем мире либо сокращается, либо стагнирует, то сектор дизайн-услуг весьма уверенно растет, внутренне усложняется, охватывая как новые отрасли экономики, так и новые виды дизайнерских услуг. Точно так же растет сфера дизайн-мышления, где дизайнеры представлены в качестве методологов в проектных командах.

Современная роль дизайна

Итальянский теоретик дизайна Роберто Верганти¹ отмечает, что традиционно запрос к дизайнерам ограничивается стайлингом продукции – приданием более привлекательного вида изделиям. Однако сегодня существует более прогрессивное видение деятельности дизайнера: он не просто удовлетворяет потребности пользователей, а открывает для них свои желания. Последняя точка зрения о роли дизайнеров – это функция «инноваций, направляемых дизайном» (*Design-Driven Innovation*). Данное представление основано на двух тезисах: радикальные инновации являются источником долгосрочных конкурентных преимуществ; люди покупают не товары, а смыслы.

¹ Верганти Р. Инновации, направляемые дизайном: как изменить правила конкуренции посредством радикальных смысловых инноваций. - М.: Издательский дом «Депо» РАНХиГС, 2018. С. 10-13

Рис. 26. Соотношение объемов продаж смартфонов и выручки от продаж на глобальном рынке в 4-м квартале 2017 года

Источник: statista

Рис. 27. Сравнение iPhone и BlackBerry 8800 (выпуск: февраль 2007 года)

Перед выпуском iPhone поклонники BlackBerry считали: «...Отсутствие настоящей клавиатуры может стать проблемой? Неужели люди смогут набирать текст, печатая непосредственно на экране?»
 Ответ Стива Джобса: «Они привыкнут к этому»².

Источник: <https://crackberry.com/sites/crackberry.com/files/bold-9650.png>

iPhone (выпуск: январь 2007 года)

Источник: <https://exame.com/wp-content/uploads/2017/06/iphone-original.jpg?quality=100&strip=info&w=1024>

² 9 до сих пор не рассказанных историй о Стиве Джобсе / forbes.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/152785-dosih-por-ne-rasskazannye-istorii-o-stive-dzhobse>

2.2. Вклад дизайна в экономический рост, создание инноваций и развитие предпринимательства

Компании, уделяющие значительное внимание дизайну в процессе производства продукта или услуги, показывают более высокие экономические показатели, нежели те организации, которые не тратят на это значительных средств. Это подтверждено специальными исследованиями: в Великобритании¹, Швеции² и других странах. В 2018 году платформа InVisionApp³ провела международное исследование «Новые границы дизайна» (The New Design Frontier) среди более чем 2200 компаний разных масштабов и видов с целью выявить роль дизайна в улучшении показателей бизнеса. Одним из выводов стал тезис о том, что дизайн влияет не только на качественные бизнес-результаты – удовлетворенность и лояльность клиентов, но и имеет прямое влияние на ощутимые результаты деятельности – выручку и время выхода на рынок продукта или услуги. При этом степень влияния зависит от уровня развития дизайна в компании, его внедрения во все бизнес-процессы⁴.

Уже сейчас многие компании используют дизайн-мышление для успешного вывода продуктов на рынок. Они ориентируются на следующие принципы: быстрый выход в прототипирование, ориентация на потребности потенциального покупателя, постоянное тестирование создаваемого продукта до этапа вложения существенных ресурсов в создание и производство финальной версии⁵. По сути, программы подготовки предпринимателей и стартаперов сейчас включают освоение дизайн-мышления⁶ и, в дополнении к нему, бизнес-моделирования, оценки потенциала рынка и поиска источников финансирования. Примером может выступить курс «Опыт запуска стартапа» (Startup experience) в Университете Аалто (г. Хельсинки).

¹ The Design Economy: The value of design to the UK, 2015 / Design Council UK. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/design-economy-2015-report>

³ Design Better. Faster. Together. The digital product design platform powering the world's best user experiences [Электронный ресурс]. URL: www.invisionapp.com

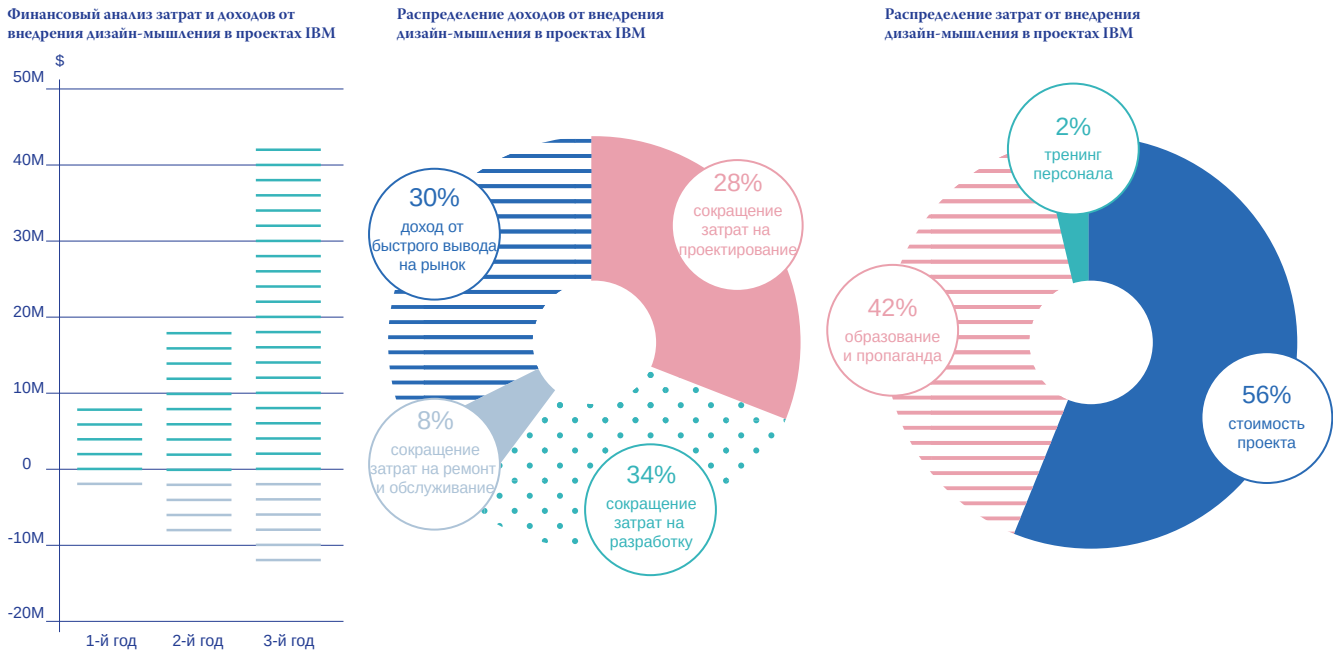
⁵ Рис Э. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели. М.: Альпина Паблишер, 2016. С.

² Stiftelsen Svensk Industridesign (2008). Svenska företag om design. The Design ROI Research Project (2012).

⁴ The New Design Frontier: The widest-ranging report to date examining design's impact on business. InVision, 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.invisionapp.com/design-better/design-maturity-model/>

⁶ Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. М.: МИФ, 2012. С.

Рис. 28. Экономический эффект от использования такого инструмента организации когнитивных и управленческих процессов как дизайн-мышление

Источник: «The Total Economic Impact™ Of IBM's Design Thinking Practice» Консалтинговая компания Forrester [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibm.com/design/thinking/static/Enterprise-Design-Thinking-Report-8ab1e9e1622899654844a5fe1d760ed5.pdf>

В России пока дизайн практически не рассматривается как стратегия и инструмент развития предпринимательства, что соответственно отражается в чрезвычайно редком использовании предпринимательского потенциала дизайн-практик и дизайн-мышления в профессиональном образовании и политике поддержки предпринимательства.

Многие страны и регионы принимают и реализуют специальные программы развития (поддержки) дизайна. Например, в Великобритании существует программа «Использование дизайна как силы трансформации», осуществляемая Советом по дизайну¹. В Финляндии в 2012 году, после того как Хельсинки получил статус Всемирной столицы дизайна, под руководством Министерства занятости и экономики, а также Министерства по образованию и культуре была подготовлена национальная программа «Финский дизайн»². Целью программы стало «повышение конкурентоспособности Финляндии за счет достижения компетентности в области дизайна и ее эффективного использования»³.

¹ Подробнее см.: Design Economy 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.designcouncil.org.uk>

³ Proposals for strategy and actions / Design Finland Programme [Электронный ресурс]. URL: <https://tem.fi/documents/1410877/2901871/Design+Finland+Programme/8603cb0b-52ce-4025-b208-0ad65e353b43>

2.3. Публичное (государственное) управление и дизайн

Государственное управление также нуждается в инновациях, модернизации и развитии. 22 мая 2019 года 35 членами организации экономического сотрудничества (ОЭСР) и пятью странами, не входившими в состав ОЭСР, была принята «Декларация об инновациях в государственном секторе» (Declaration on Public Sector Innovation). Декларация направлена на то, чтобы внедрить инновации в качестве стратегической функции

в организации государственного сектора и повседневную работу государственных служащих⁴. Дизайн, который может быть понят как инновационная деятельность, направленная на ускорение разработки продуктов и услуг, приходится как никогда кстати для апробации и внедрения нововведений в государственные услуги.

В 2017 году британский фонд инноваций Nesta и парижская лаборатория трансформации публичной политики “La 27e Région” создали карту европейских проектов в сфере использования дизайна в публичном управлении с целью выделить успешные кейсы, где дизайн применяется для улучшения работы государственного сектора. Карта была подготовлена в рамках программы «Дизайн для Европы» (Design for Europe), которая финансировалась ЕС для поддержки инноваций, ориентированных на дизайн по всему континенту. В тот момент на карте были показаны 42 местных органа власти, работающих в этой области (города, округа и т.д.) и три государственных учреждения, а также 22 организации, действующих на уровне национальных правительств. Дизайн-услуги для государственного сектора предоставляли 33 специализированных агентства. Еще с данной проблематикой работали 19 ассоциаций, аналитических центров, фондов или инициатив, представляющих публичные интересы, 17 школ дизайна и образовательных организаций, имевшие программы подготовки в сфере дизайна в государственном секторе⁵.

Интересную региональную программу использования дизайна как инструмента, способствующего развитию местной экономики, реализовали в испанской Галисии – The Plan Galicia Innova 2020, которая фиксировала участие региона в европейской программе «Дизайн для инноваций – 2020» (Design for Innovation 2020)⁶. Ядро галисийской программы – комплекс мер поощрения компаний к систематическому использованию дизайна как движущей силы инноваций, содействие формированию и развитию «Экосистемы дизайна Галисии» (Galicia Design Ecosystem). Некоторые итоги трехлетней программы (2018–2020): более 800 человек посетили 7 проведенных мероприятий по распространению дизайна; 50 дизайнерских компаний зарегистрировались на «Карте поставщиков дизайна Галисии» (Galicia map of design suppliers); 70 компаний и более 30 дизайнеров получили продвижение через книгу «Успешные примеры дизайна в Галисии» (июнь 2019 года)⁷.

⁵ Introducing Designing for Public Services: a practical guide / nesta.org.uk [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nesta.org.uk/blog/design-in-the-public-sector-an-interactive-map/>

⁷ A novel tool to foster the development of the Galician economy by promoting among companies the systematic use of design as a driver of innovation / interregiurope.eu [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interregiurope.eu/policylearning/good-practices/item/3255/design-for-innovation-2020-programme/>

² Подробнее см.: More user-driven innovation through design / tem.fi/en/design [Электронный ресурс]. URL: <https://tem.fi/en/design>

⁴ Declaration on Public Sector Innovation / OECD Legal Instruments [Электронный ресурс]. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0450>

⁶ Galisia / rri2scale.eu [Электронный ресурс]. URL: <https://rri2scale.eu/index.php/galicia/>

В 2017 году Министерство государственного управления Словении запустило реализуемую до 2023 года программу Inovativen.si, направленную на повышение эффективности и качества работы органов государственной власти. Основными целями проекта выступают: систематическая реализация инновационных подходов, в центре которых находится пользователь, а также обучение более 15 тыс. государственных служащих тому, как использовать дизайн и инновационные методы работы (креативность, дизайн-мышление, визуализация, эффективная презентация, модерация, питчинг, agile-работа, storytelling и пр.)¹.

2.4. Использование дизайна в улучшении городской среды и решении социальных проблем

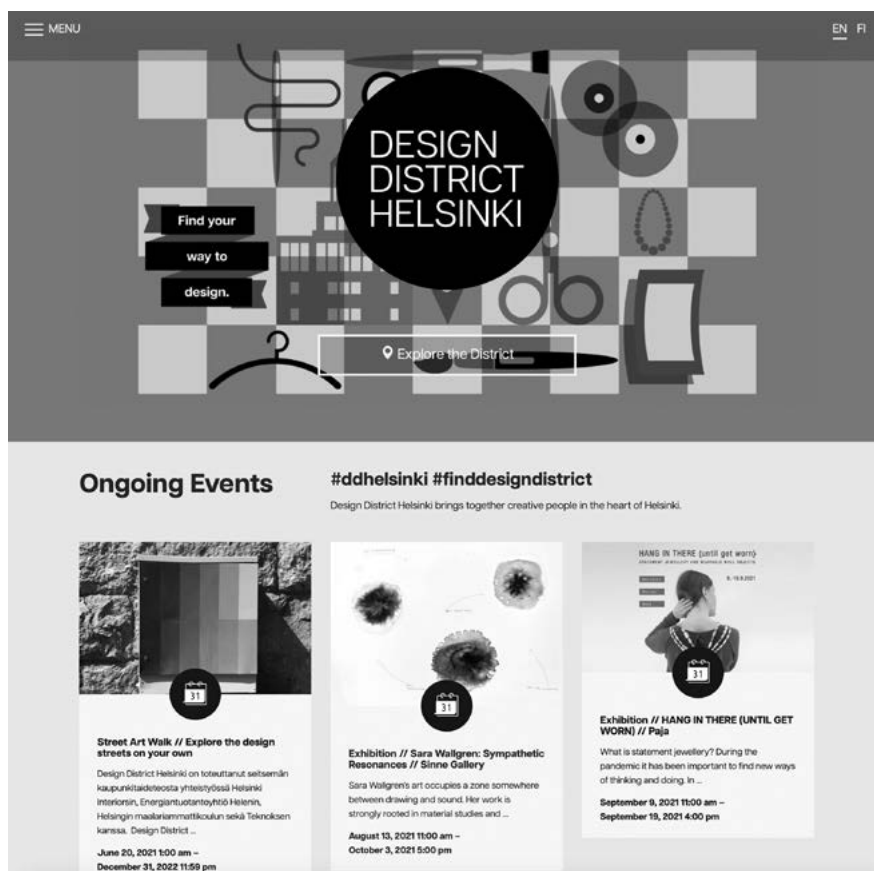
Дизайн выступает драйвером развития не только компаний и государственных структур, но и городской среды. Дизайн создает в городе новые туристические места в виде музеев, мастерских, общественных пространств, которые интересны для посещения как местным жителям, так и туристам². В связи с этим неудивительно, что крупные мегаполисы и небольшие города все чаще делают ставку на дизайн. Наиболее ярким примером здесь выступает Хельсинки, в котором возник design district (дизайн-квартал), состоящий из 25 улиц, тесно примыкающих друг к другу. На его территории располагаются порядка 200 объектов – дизайн-студий, шоу-румов, галерей, бутиков и пр. Ежегодно дизайн-квартал посещают десятки тысяч туристов.

В интервью журналу «Проект Балтия» управляющий директор фестиваля «Хельсинки: Мировая столица дизайна – 2012» Пекка Тимонен отметил: «Только подумайте, всего 10 лет назад в мире было лишь 10 Недель дизайна. Теперь их более 100»³. Спрос на подобные

¹ Inovativen.si [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/inovativnost-v-javni-upravi-inovativen-si/>

³ Хельсинки, движимый дизайном. Интервью с Пеккой Тимоненом / Проект Балтия. № 17. С. 128.

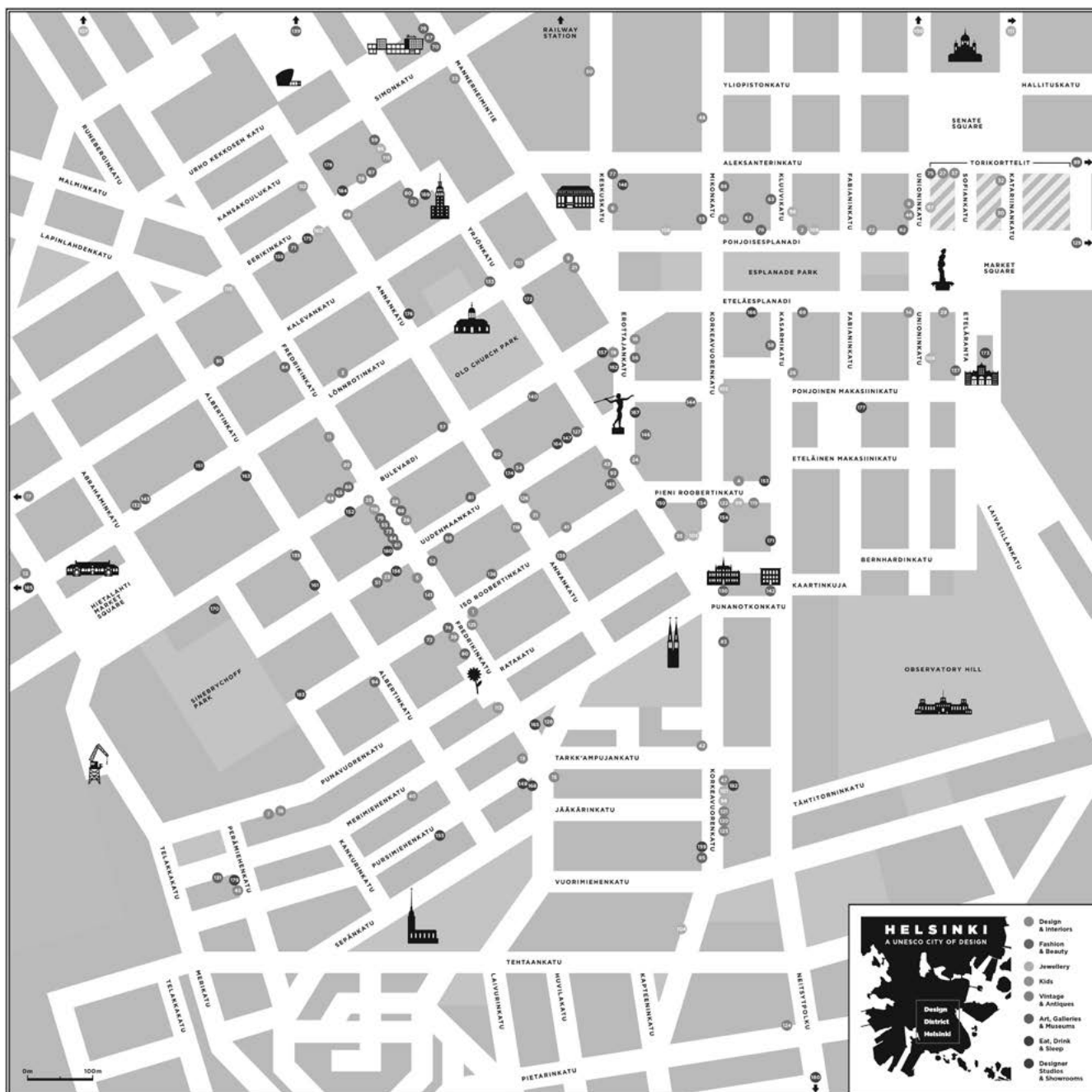
Рис. 29. Сайт дизайн-квартала в Хельсинки

Источник: design district helsinki [Электронный ресурс]. URL: <https://designdistrict.fi/en/>

² Что особенно актуально для Санкт-Петербурга, в котором традиционные достопримечательности перегружены

Рис. 30. Карта дизайн-квартала Хельсинки.

Источник: design district helsinki [Электронный ресурс]. URL: <https://designdistrict.fi/en/>

события не случаен, ведь они позволяют привлечь внимание профессионального сообщества и туристов со всего мира. Например, неделя Голландского дизайна, ежегодно проводимая в Эйхдовене в октябре, привлекает более 2600 дизайнеров и более чем 350 000 посетителей из Голландии и из-за рубежа¹.

Проведение в городе дизайн-событий влечет за собой необходимость трансформации городской среды, принимающей большое количество гостей. Хороший городской дизайн, согласно британскому исследовательскому проекту «Ценность городского дизайна», дает два вида преимуществ. Прямые выгоды (обычно экономические) получают те, кто инвестирует в городское развитие (как в государственном, так и в частном секторе). Косвенные выгоды (социальные и экологические) достаются обществу.

¹ Dutch Design Week / holland.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.holland.com/global/tourism/activities/events/dutch-design-week.htm>

Табл. 1. Потенциальная ценность хорошего городского дизайна

	Ценность для экономики	Ценность для общества	Ценность для окружающей среды
Финансовые активы	Более высокая стоимость земли	Безопасность и снижение преступлений	Снижение потребления энергии / ресурсов / земли
	Повышенный потенциал государственных и частных инвестиций	Улучшение экологии	
	Более высокая рентабельность	Уменьшение стресса	
	Снижение затрат на безопасность	Улучшение здоровья	
	Снижение эксплуатационных расходов (потребление энергии)	Уменьшение транспортных расходов	
	Снижение государственных расходов (на здравоохранение / предупреждение преступности / управление городским хозяйством)		
	Увеличение местных налоговых поступлений		
Финансовые нематериальные активы	Снижение транспортных расходов		
	Улучшение репутации разработчика (повышенное доверие / ценность «торговой марки»)	Уменьшение разногласий между общественным и частным сектором	Меньший ущерб окружающей среде
	Долгосрочное сотрудничество	Повышенная общественная поддержка (меньше оппозиции)	Экологически разнообразная и благоприятная среда
	Повышение профессионального уровня специалистов в области дизайна	Повышение культурной жизнеспособности	
	Более качественные долгосрочные арендаторы/резиденты	Повышение качества жизни	
	Повышение лояльности и удовлетворенности рабочей силы (удержание лучших кадров)	Более инклюзивная / доступная среда	
	Повышение производительности	Гражданская гордость и солидарность (чувство общности)	
Повышение престижа резидентов	Усиленное чувство места		
	Повышенный маркетинговый потенциал города		

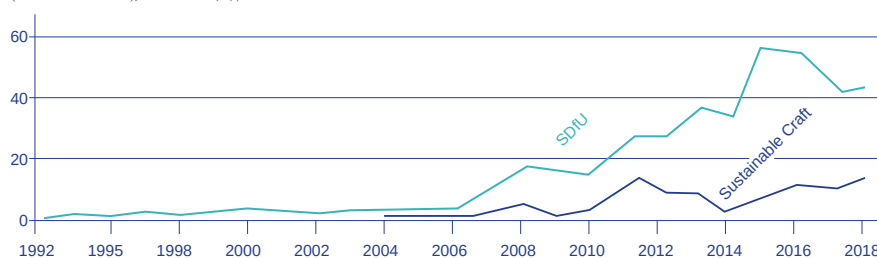
Источник: The value of urban design / Commission for Architecture and the Built Environment, Department of the Environment, Transport and the Regions. London, 2001. P. 26. [Электронный ресурс]. URL: https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/the-value-of-urban-design_0.pdf

Как было продемонстрировано выше, урбанистический дизайн и дизайн в целом способны оказывать огромное влияние на социальное развитие. Дизайн не только конструирует предметы, но и «конструирует ситуации», оказывая влияние на взаимодействие людей. В интервью журналу «Проект Балтия» архитектор, основатель берлинского бюро ТОРОТЕК 1 Мартин Рейн-Кано описывал свой проект, в котором было решено намеренно объединить паркинг с детской площадкой: «Мы соединили экстремально разные вещи и назвали это эстетикой конфликта. Существуют хорошие, здоровые конфликты, которые делают ситуацию эластичной по отношению к конфликтам более масштабным. Созданная нами комбинация позволила детям отстаивать свое пространство. «Сортировка» людей по разным зонам (ребенок – площадка, машина – парковка, пожилой человек – дом престарелых...) кажется мне нездоровой»¹.

В настоящий момент дизайнеры работают совместно с другими профессионалами не только над решением локальных социальных проблем (повышение инклюзивности городской среды, доступности здравоохранения и образования, улучшение эстетических и функциональных аспектов социальных учреждений и городской среды), но и над разработкой ответов глобальным вызовам (ожирение, старение и глобальное потепление).

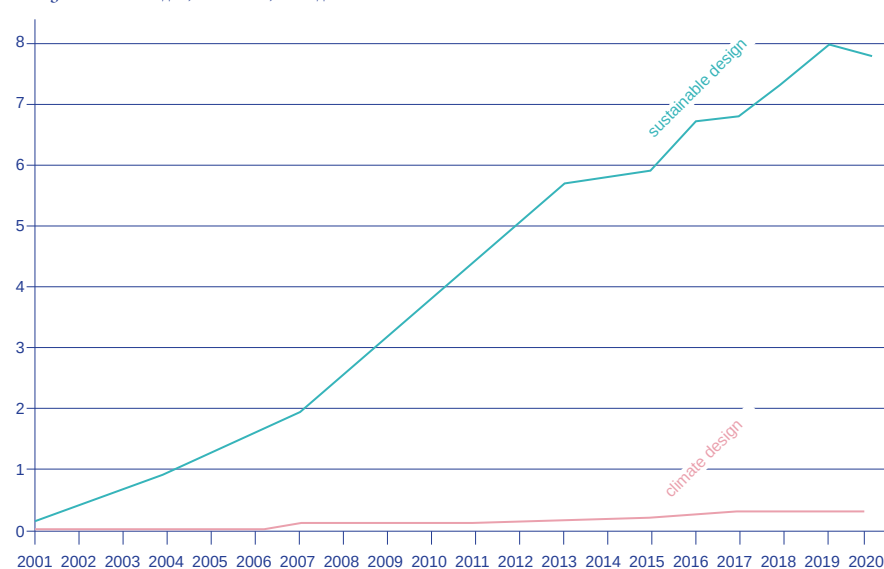
¹ Эстетика конфликта. Интервью с Марином Рейн-Кано // Проект Балтия [Электронный ресурс]. URL: <http://projectbaltia.com/interview-projects-ru/15482/>

Рис. 31. Количество индексируемых в Scopus публикаций в области «устойчивого дизайна для пользователей» (SDfU) и «устойчивого ремесла»* (Sustainable Craft), 1992–2019, ед.

Источник: Geng, D., et. al (2020), Niina Väänänen, et. al (2020), FINNA

Рис. 32. Распределение записей sustainable design и climate design в Google Scholar по годам, 2001–2020, тыс. ед.

Источник: ФПИМИ запрос Google Scholar 08.02.2021

2.5. Дизайн-мышление как стратегия решения сложных проектных задач

За последние два десятилетия внутри дизайна сформировался особый комплекс когнитивных инструментов – «дизайн-мышление». В 2000-е оно распространилось практически на все виды проектирования и стало применяться в качестве общей методологии решения различных инженерных, научных, социальных задач. По причине междисциплинарности и универсальности дизайн-мышления произошла его экспансия на множество отраслей – появился «юридический дизайн» (legal design)¹, «дизайн исследований» (design research)², «дизайн здравоохранения» (healthcare design)³ и пр. Предполагается, что дизайн-мышление также в состоянии справиться с поиском решений для так называемых «злых» и «сверхзлых» проблем современности.

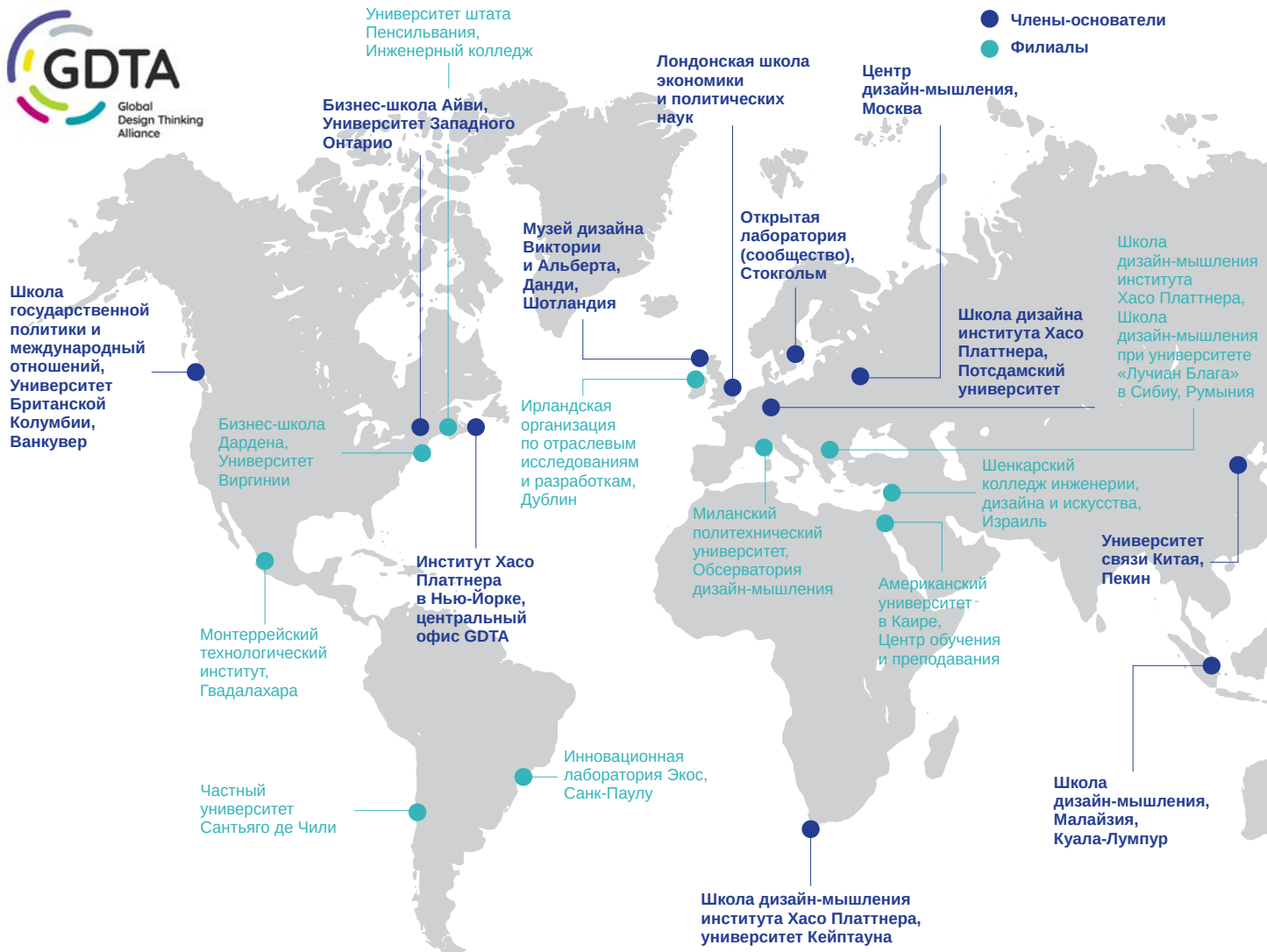
Идею дизайн-мышления сформулировал Герберт Саймон в 1969 году. В 2004 году был создан Институт дизайн-мышления при Стэнфордском университете (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford (d-school)) как первая школа дизайна мышления. К 2010-м «дизайн-мышление» стало признанным термином в менеджменте, фиксирующим подход к инновациям и творческому решению проблем. Особенность современного дизайн-мышления состоит в том, что оно не порывает с унаследованной от искусства и ремесла ориентацией на создание законченного полезного продукта, финишной интеграцией в нем формы и функции, а с другой стороны, содержит характерную для современных исследований, инжиниринга и менеджмента связь с технологиями.

¹ См., например: Szabo M. Design Thinking in Legal Practice Management // Design Management Institute Review. 2010. Vol. 21. № 3; Berger-Walliser G., D. Barton T., Haapio H. From Visualization to Legal Design: A Collaborative and Creative Process // American Business Law Journal. Vol. 2017. 54. № 2; Perry-Kessaris A. Legal Design for Practice, Activism, Policy, and Research // The Journal of Law and Society. 2019. Vol. 46. № 2 и др.

² См., например: Ferreira F., Song E., Gomes H., Garcia E. etc. New mindset in scientific method in the health field: Design Thinking // Clinics (Sao Paulo). 2015. Vol. 70. № 12; Altman M., Huang T. T. K., Breland J. Y. Design Thinking in Health Care // Systematic Review. 2018. Vol. 15; Chu S., Bruin M.J., McKinney W.T., Israni A.K., Schaffhausen C. R. Design of a patient-centered decision support tool when selecting an organ transplant center // PLoS One. 2021. Vol. 16. № 5.

² См., например: Easterday M., Lewis D., Gerber E. The logic of design research // Learning: Research and Practice. Vol. 4. 2018. № 2; Flus M., Hurst A. Design at hackathons: New opportunities for design research // Design Science. 2021. Vol. 7.

Рис. 33. Международная сеть институтов Global Design Thinking Alliance

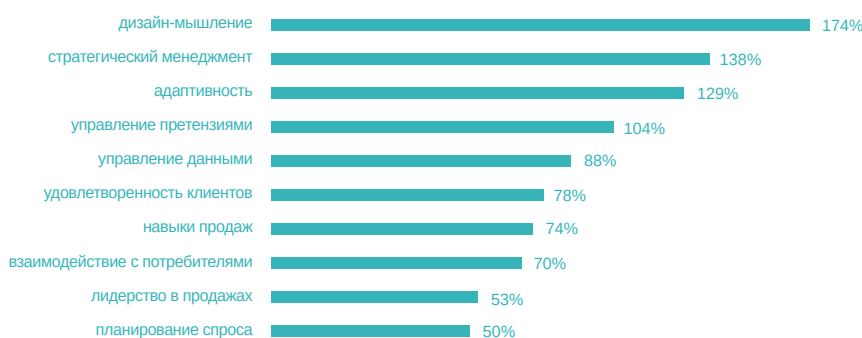
Источник: Global Design Thinking Alliance

Дизайн-мышление предполагает нацеленность на эксперимент, создание и тестирование прототипа, четкое ограничение задействованных ресурсов, междисциплинарность, интеграцию различных точек зрения внутри и вне организации, переход от абстрактного мышления к визуализации идей¹. Сами дизайн-школы сейчас развернуты на всех континентах, кроме Антарктиды². В 2017 году создан «Глобальный альянс дизайн-мышления» (Global Design Thinking Alliance) – международная сеть институтов, которые изучают, исследуют и развивают методы дизайн-мышления.

В 2000–2010-х об использовании дизайн-мышления объявили многие крупные корпорации, включая SAP, P&G, Intuit, Bank of America, Samsung, IBM, Hewlett-Packard, GE, Infosys и Kaiser Permanente. В 2015 году ежемесячный научно-популярный журнал Harvard Business Review опубликовал специальный выпуск по этой теме («Design Thinking Comes of Age»), который стал событием для всех, кто занимался проектной деятельностью в различных отраслях экономики и социальной сферы. В государственном секторе создаются специальные организационные структуры, использующие возможности дизайн-мышления. В Финляндии в 2001 году впервые в мире ввели должность Chief Design Officer – главный дизайнер города. Задача главного дизайнера города – внедрение дизайн-мышления, ориентированного на горожан и гостей города, в рабочий процесс лиц, принимающих решения. Цель – создание проектов, учитывающих не только экспертный взгляд государственных служащих, но и глубинные потребности горожан³.

Программа развития ООН также выпустила руководство по прототипированию и тестированию решений задач устойчивого развития с помощью дизайн-мышления, провозглашая его приоритетным подходом в решении подобных задач.

Рис. 34. ТОП-10 когнитивных и социальных навыков (soft skills) для корпоративных руководителей (C-Level), где наблюдается наибольший рост (%) спроса, 2015–2018 года

Источник: Gartner TalentNeuron

¹ См., например: Cross N. Design Thinking: Understanding how Designers Think and Work. Oxford: Berg, 2011; Micheli P., Wilner S., Bhatti S. H., Mura M. etc. Doing Design Thinking: Conceptual Review, Synthesis, and Research Agenda // Journal of Product Innovation Management. 2019. Vol. 36. № 2.

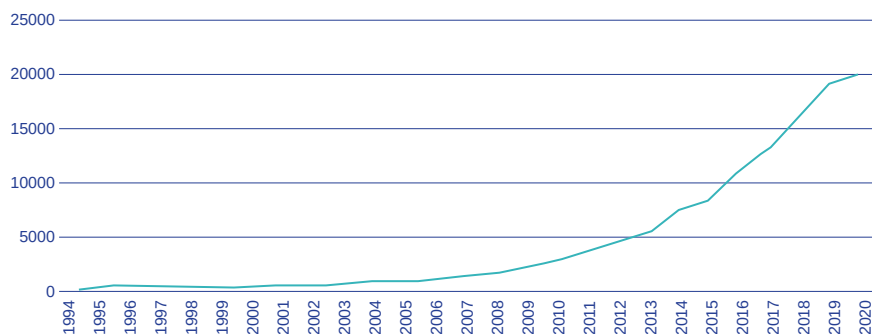
³ Hanna Harris appointed new chief design officer. 22.01.2020 / City of Helsinki [Электронный ресурс]. URL: <https://finland.fi/arts-culture/city-of-helsinki-among-the-first-in-the-world-to-hire-chief-design-officer/>; City of helsinki among the first in the world to hire chief design officer / this is Finland [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hel.fi/uutiset/en/kaupunkiymparisto/hanna-harris-appointed-chief-design-officer>

² О дизайн-школе в Африке см.: THE d-school IN AFRICA / d-school [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dschoo.luct.ac.za/d-school-africa-1>

Лаборатория
дизайна,
Квинслендский
технологический
университет,
Брисбен

Бизнес-школа,
Технологический
университет Сиднея

Рис. 35. Распределение записей, связанных с «design thinking» в Google Scholar по годам, 1994–2020, ед./

Источник: ФПИМИ по данным Google Scholar

46

Применение дизайн-мышления в различных странах
В Греции есть проект «Возрождение рынка Капани», инициированный КЕРА¹ для повышения престижа исторического рынка в центре города с помощью дизайн-мышления². Еще одна региональная программа развития дизайн-мышления – «5X5 – Design Thinking Programme», разработанная в регионе Кортрейк (Бельгия) и распространяемая через лицензионную модель для трансформации компаний по всему миру³. В 2020 году в ЮАР был запущен проект RE: SOLVE Challenge, использующий дизайн-мышление для раскрытия творческого и предпринимательского духа Южной Африки в ситуации восстановления экономики страны, пострадавшей от COVID-19. Проект финансируется городом Кейптаун и управляется Институтом ремесел и дизайна (CDI) – некоммерческой организацией с 20-летним стажем развития креативного бизнеса. Спонсорами конкурса также выступили компании Uber, Red & Yellow, Smollan и Центр предпринимательства Брансона (the Branson Centre of Entrepreneurship)⁴.

2.6. Дизайн как способ придания окружающей среде определенного художественного, эстетического стиля, выражающего актуальные ценности общества и «духа времени»

В последние десятилетия дизайнеры, вместо того, чтобы просто искать решения проблем с помощью функциональных продуктов или придавать последним привлекательную художественную форму, выступают агентами материальных, социокультурных и политических преобразований, связанных с идеей социальной и экологической ответственности. В конце XX – начале XXI века дизайн стал буквально одержим идеей «современности» (contemporary design), которая одновременно уживается с «ностальгией» по дизайну прошлого, в т. ч. в форме постоянных отсылок к прошлым эпохам. Дизайн все чаще рассматривается не только как стратегия формирования художественного стиля общества, но и его образа мышления и действия.

1 Business and Cultural Development Centre, основанный в 1991 году Федерацией промышленности Северной Греции и Греческой международной бизнес-ассоциацией с целью реализации и управления европейскими и национальными программами или их частями в интересах частной инициативы.

2 Regenerating Kapani Market / Business and Cultural Development Centre (КЕРА) [Электронный ресурс]. URL: <https://kera.e-kepa.gr/european-programs/regenerating-kapani-market/?lang=en>

3 The 12 steps of the 5x5 programme / 5x5.design [Электронный ресурс]. URL: <https://www.5x5.design/12-steps-5x5-programme>

4 10 local ideas get funding to tackle SA's challenges / The Craft and Design Institute [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thecd.org.za/news/558999/10-local-ideas-get-funding-to-tackle-SAs-challenges.htm>

Американские дизайнеры середины XX в. разделяли новаторскую эстетику, отражающую оптимистичную веру в силу науки и технологий, порождая долговечные материалы. Они научились создавать объекты, «порождающие желания» обладания ими. В Японии в 1970–1980-х доминировал дизайн, подчиненный идее высокого качества, Италия славилась высоким уровнем интеграции дизайна в промышленность и повседневность, что сформировало ее особый харизматичный визуальный образ. Страны Северной Европы известны скандинавским стилем, демонстрирующим слияние модернистской практичности с естественными материалами и органическими формами.

В 2021 году Европейская комиссия инициировала программу «Новый Европейский Баухаус» для того, чтобы выдвинуть дизайн и дизайнеров в авангард перемен. Программа предлагает использовать трансдисциплинарную работу дизайнеров, инженеров, экологов, деятелей искусства и архитектуры для формирования «устойчивого, экологичного цифрового общества». Если обращаться к исторической ретроспективе, можно привести различные примеры использования дизайна как инструмента изменения материальной среды и образа жизни людей.

Объект построен в рамках программы «Сеул – мировая столица дизайна, 2021»: «Дизайн для каждого». Архитектор: Заха Хадид. Тондэ-мун Дизайн Плаза (DDP) был создан в качестве культурного хаба в центре Тондэмуна, – это исторический район Сеула, который теперь известен своим круглосуточным шопингом и множеством кафе. Тондэ-мун Дизайн Плаза – это место для людей любого возраста, которое является катализатором для создания и обмена идеями, а также для изучения новых технологий и медиа.

В Тондэ-мун Дизайн Плаза находится множество общественных пространств, таких как художественные/выставочные залы, конференц-зал, музей дизайна/выставочный зал/Pathway, Лаборатории дизайна и академический зал, медиа-центр, аудитории для проведения семинаров, зона отдыха, круглосуточный дизайн-маркет. Такое многообразие пространств позволяет Тондэ-мун Дизайн Плазе организовывать широкое разнообразие выставок и мероприятий, которые, в свою очередь, восполняют (постоянно поддерживают) культурную энергию города.

Рис. 36. Культурно-развлекательный комплекс Тондэ-мун Дизайн Плаза (Dongdaemun Design Plaza / DDP), 2009–2014

Источник: фото и текст (перевод ФПИМИ) Zaha hadid architects [Электронный ресурс]. URL: <https://www.zaha-hadid.com/>

Современное состояние
дизайна в Санкт-Петербурге

3. Современное состояние дизайна в Санкт-Петербурге

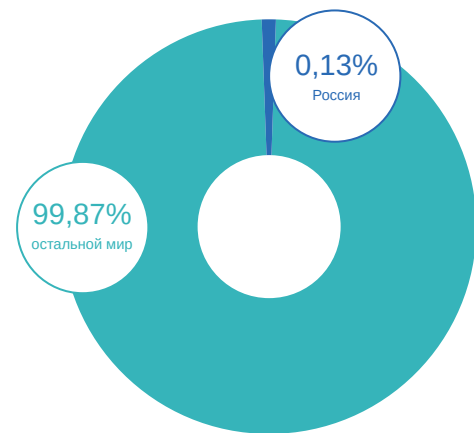
Масштаб развития сектора дизайна в Санкт-Петербурге, его организация и структура, функции в социально-культурной сфере и экономике города все еще отличаются от организации дизайна в крупных европейских и части азиатских мегаполисах.

3.1. Объем и структура петербургского рынка дизайна как части российского

Для оценки и понимания уровня развития дизайна в Санкт-Петербурге, необходимо обратиться к оценке ситуации на российском рынке дизайна. Российская доля в мировом рынке дизайна, понимаемом как рынок услуг по художественному и функциональному проектированию материальных и виртуальных сред невелика и оценочно составляет 0,13%. Если объединить инжиниринг и дизайн, то по данным IPD Group и Союза дизайнеров России вклад страны в него вырастет несущественно – до 0,46%¹. Если говорить о разрыве между объемом мирового рынка дизайна и российской долей в нем, то он может быть еще больше, если в него включить тех, кто выступает не внешним поставщиком услуг, а занят дизайнерской работой во внутренних подразделениях компаний.

Пока значительный объем рынка дизайнерских услуг и дизайнерских продуктов в Российской Федерации, и в Санкт-Петербурге, в частности, заполняется за счет импорта, причем преимущественно уже готовой продукции. В 2019 году Союз дизайнеров России и Национальный институт дизайна произвели оценки «реальной» (объем торгуемых на рынке дизайн-услуг) и «потенциальной» (общая потребность, которая закрывается за счет импорта либо работы, которая не относится к дизайну) емкости российского рынка дизайна: разрыв между ними по отдельным видам составил от 25% до нескольких раз.

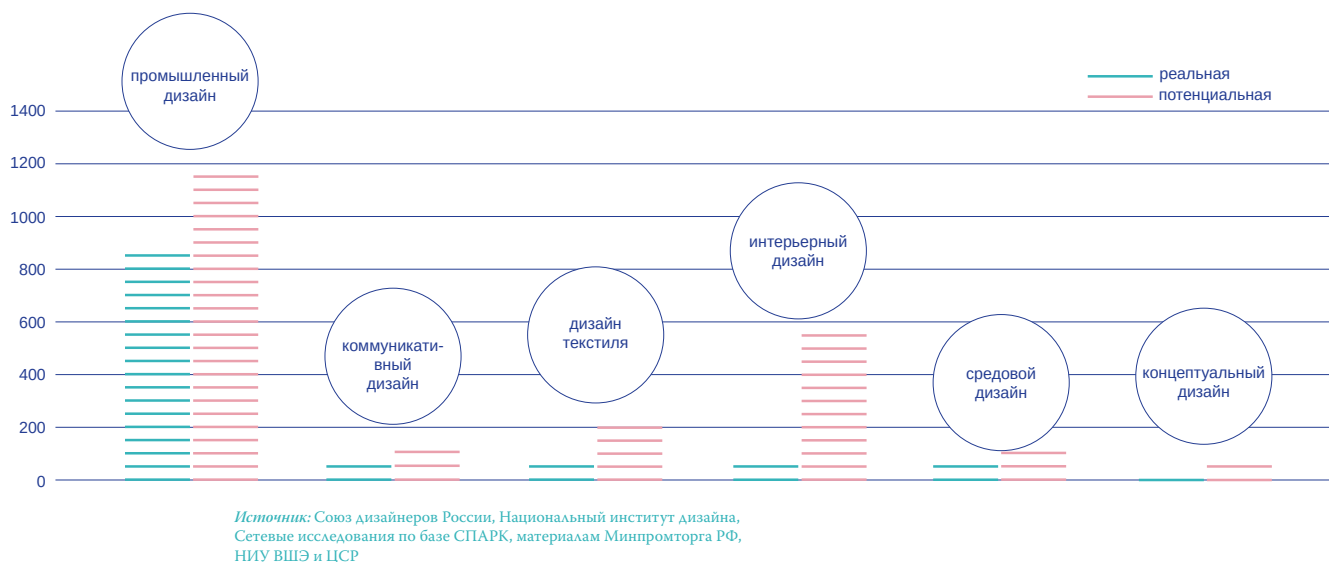
Рис. 37. Доля российского рынка в глобальном рынке дизайна, 2018 год, %

Источник: ФПИМИ по материалам НИУ ВШЭ и Business Research Company

¹ В Российской Федерации правительственная политика по развитию дизайна не выделяется в отдельное направление, интегрируясь с мероприятиями по развитию инжиниринга: распоряжения Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна» от 23 июля 2013 года № 1300-р и от 11.06.2020 года № 1546-р. На региональном уровне ситуация еще менее утешительна – планы мероприятий по дизайну не принимаются даже в рамках смежных отраслей. Отсюда мы можем сделать вывод, что на данный момент дизайн не выступает предметом программного и регуляторного действия ни на федеральном, ни на региональном уровне. Это сильно отличает Россию от других развитых стран, например, от государств ЕС, в которых существуют сотни планов и программ развития дизайна различных форматов (специальные программы, инициативы, проекты и пр.), которые зачастую являются частью инновационной политики. Только в Люксембурге, Польше и Италии счет действующих планов и программ развития дизайна в конце 2010-х приблизился к 70 (Marzia Mortati, Stefano Maffei, Researching Design Policy Ecosystems in Europe // She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation. Volume 4, Issue 3 (2018)). Почти 20 программ было охвачено программой ЕС «Design for Innovation» (Design for Innovation / www.interregeurope.eu [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interregeurope.eu/design4innovation/>). 10 из 40 городов, входящих в патронируемую ЮНЕСКО Cities of Design Network. Значительная часть проектов этой сети связана с инновациями, креативным и технологическим бизнесом (All Design Cities / www.designcities.net [Электронный ресурс]. URL: <https://www.designcities.net/design-cities/>)

Рис. 38. Реальная и потенциальная (оценка) емкость российского рынка дизайна, 2019, млрд руб.

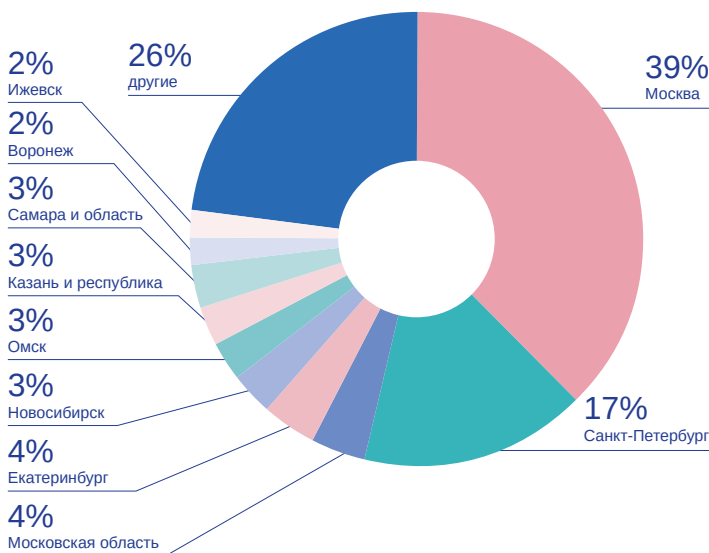
Говорить о влиянии петербургского дизайна на глобальный рынок не представляется возможным, однако в российской доле мирового рынка дизайн-услуг вклад Санкт-Петербурга всё же заметен. На данный момент в Санкт-Петербурге находится более 300 фирм, которые указали, что основной вид их деятельности находится в области дизайна (для сравнения, в Берлине, с населением чуть больше 3,5 млн человек¹, таких компаний около 8 тыс., а численность занятых в них больше петербургского корпуса профессиональных дизайнеров в 16,5 раз²). С точки зрения локализации подобных компаний Санкт-Петербург ожидаемо уступает Москве. В столице расположено около 34% дизайнерских компаний страны, в то время как в Санкт-Петербурге – чуть более 17%. Соответственно на Москву приходится наибольшее количество крупных дизайнерских компаний³.

² MyGermanUniversity.com, education.com, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Berlin Tourismus & Kongress GmbH

¹ Berlin Population 2021 / worldpopulationreview.com [Электронный ресурс]. URL: <https://worldpopulationreview.com/world-cities/berlin-population>

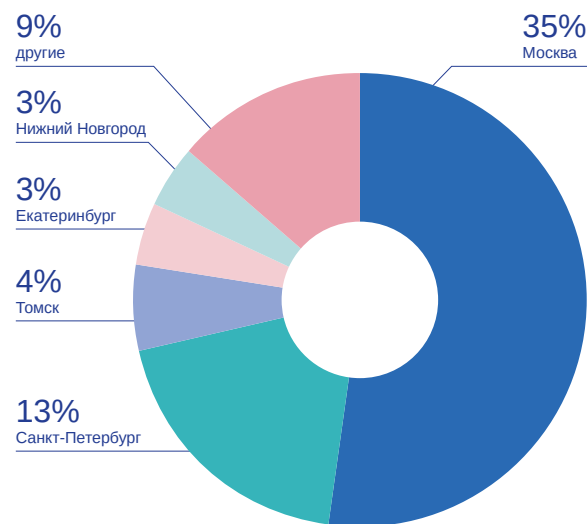
³ Для России эксперты к «крупным» относят дизайн-бюро с оборотом свыше 50 млн руб. в год.

Рис. 39. Распределение компаний, специализирующихся на услугах в сфере дизайна (ОКВЭД-2:74,10) в России по регионам, СПАРК, 01,2021, %

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по базе СПАРК на 01.2021, ОКВЭД-2: 74.10

Рис. 40. Локализация наиболее крупных студий дизайна (годовой оборот ок. 50 млн. руб. в год) в России, 2019, %

Источник: Formalab.ru

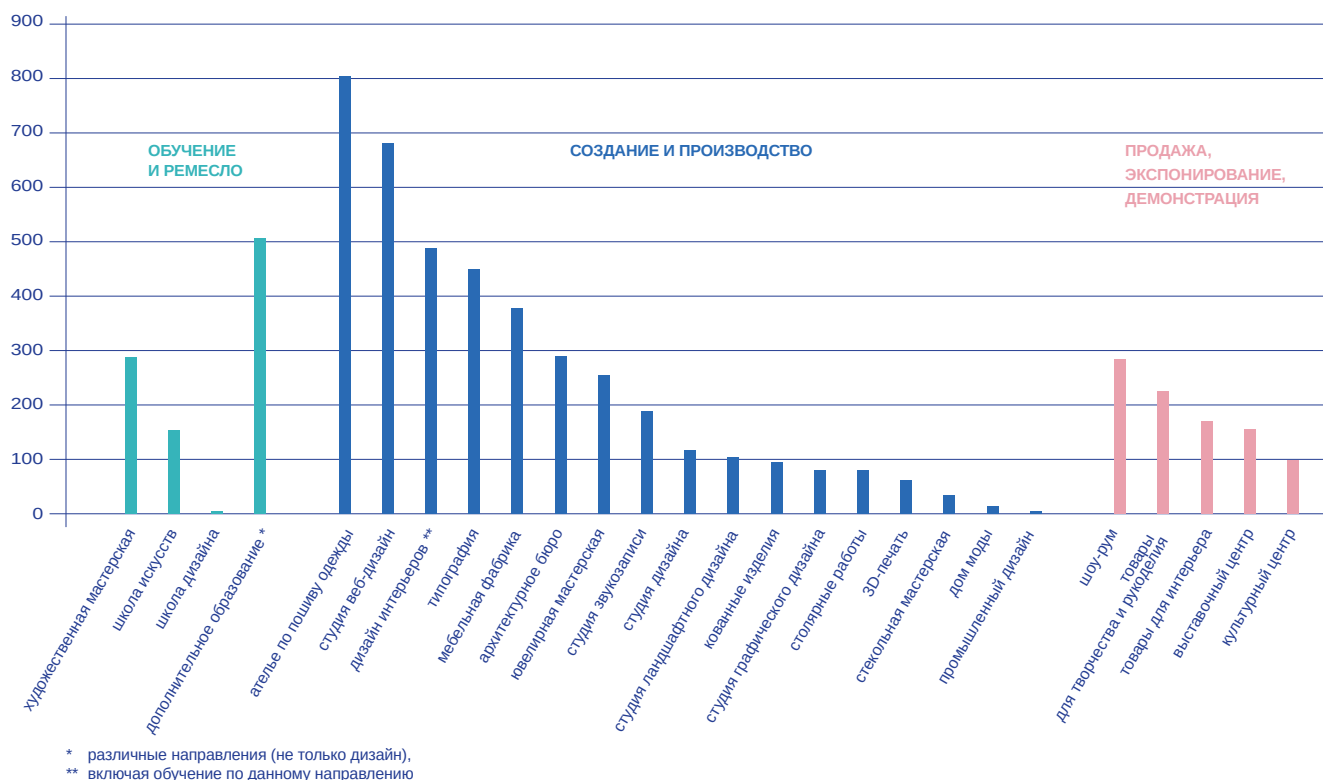
² Global Design Survey / dribbble.com [Электронный ресурс]. URL: https://dribbble.com/global-design-survey-2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=global_survey_2019

Естественно, что помимо специализированных дизайн-бюро, в Петербурге еще около 6 тысяч компаний, представляющих рынок дизайна в широком смысле. Их деятельность связана с художественным проектированием, созданием и выпуском дизайнерской и ремесленной продукции, торговлей предметами дизайна и искусства, экспонированием данных предметов, обучением и тому подобное. Одних только интерьерных дизайн-студий по данным портала inmyroom.ru более 190¹.

Значительное число занятых в секторе работают как самозанятые и фрилансеры, из-за чего их сложно учесть в общей статистике. Это соответствует мировой ситуации: 30–50% дизайнеров в зависимости от направления, на котором специализируются, работают в качестве самозанятых². Есть все основания считать, что формат занятости дизайнеров и связанных с дизайном профессий, аналогичен мировому.

¹ Дизайн-студии, Санкт-Петербург: 193 компании / www.inmyroom.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.inmyroom.ru/profi/ru/st-petersburg/companies/dizayn-studiya>

Рис. 41. Количество организаций по различным направлениям дизайна и связанным отраслям в Санкт-Петербурге

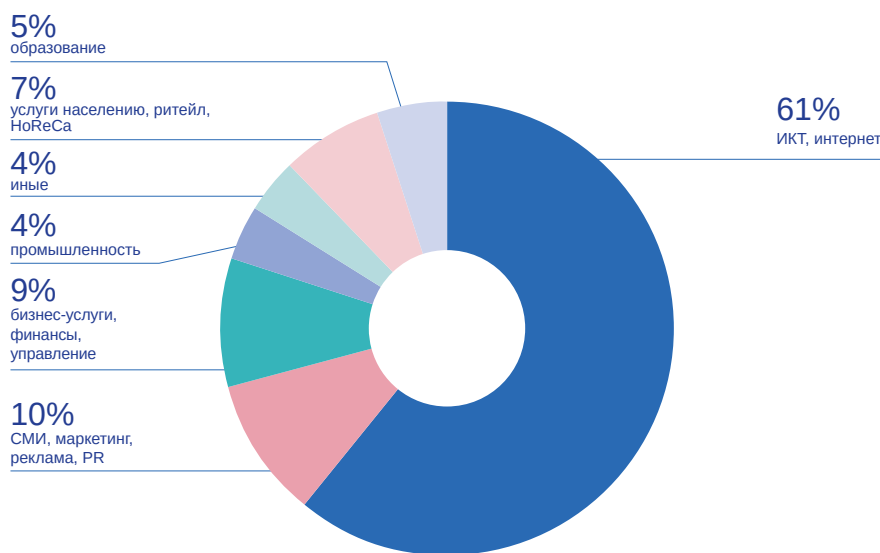
Источник: ФПИМИ по данным Яндекс Карты, июнь 2021

Рынок труда города демонстрирует заинтересованность в дизайнерах: на сайте для подбора сотрудников spb.hh.ru размещено более 500 вакансий для дизайнеров разного уровня подготовки и специализации и более 3000 вакансий, так или иначе связанных с дизайном³. Более половины вакансий требуют от соискателя опыт от 1 до 3-х лет. Значительное (и даже преобладающее) число рабочих мест для дизайнеров создается отнюдь не в сфере специализированных дизайнерских услуг, а в ремесле и производстве продуктов с высокой дизайнерской составляющей. Подавляющее большинство тех самых 6 тысяч связанных с дизайном петербургских предприятий – это швейные мастерские, типографии, мебельные фабрики, ювелирные и столярные мастерские, производство кожаных и кузнечных изделий и так далее.

³ Вакансии, которые предполагают коммуникацию с дизайнерами, постановку задачи с дизайнерами и др.

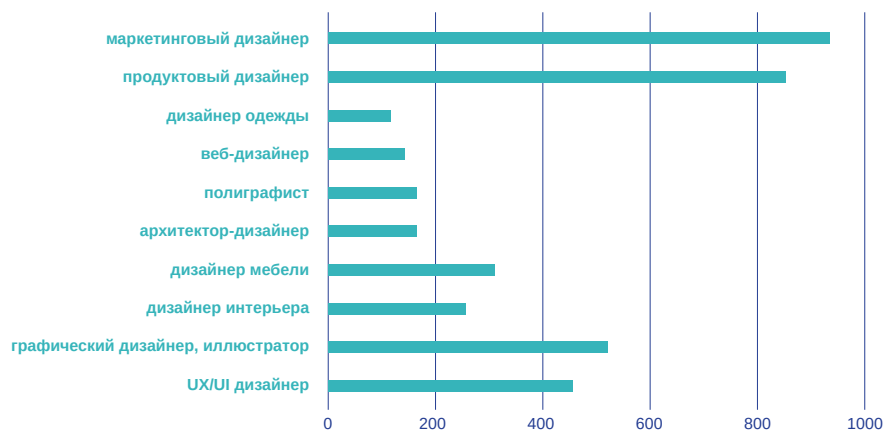
В силу особенностей организации статистического учета невозможно точно оценить не только масштаб экономической активности дизайн-бюро и внутрикорпоративных дизайнерских подразделений по отраслям экономики, но и распределение их деятельности по различным видам дизайн-услуг. Распределение вакансий на рынке труда является практически единственным, пусть и относительно надежным, источником информации о характере специализации города в сфере дизайна и дифференциации рынка дизайн-услуг. В настоящий момент, согласно данным портала spb.hh.ru, самое большое количество дизайнеров, специалистов и руководителей, предполагающих взаимодействие с дизайнерами, требуется в отрасли информационных технологий. Также подобные вакансии актуальны для компаний, занимающихся розничной торговлей, производством непищевых товаров народного потребления, маркетингом, PR, рекламой, продюсированием и непосредственно дизайном. Само описание открывающихся кадровых позиций позволяет сделать вывод о том, что рынок услуг дифференцируется, подобно тому, как он организован в глобальных центрах дизайна:

Рис. 42. Распределение вакансий дизайнеров, размещенных на портале spb.hh.ru 12.07.2021

Источник: ФПИМИ по данным портала spb.hh.ru, запрос от 12.07.2021

Рис. 43. Топ-10 вакансий* дизайнеров на рынке труда Санкт-Петербурга по видам дизайн-услуг, spb.hh.ru, запрос от 12.07.2021

* часть описаний вакансий пересекается

Источник: ФПИМИ по данным портала spb.hh.ru, запрос от 12.07.2021

Подводя краткий итог анализу петербургского рынка дизайна, мы можем выделить три основных сегмента дизайн-услуг в городе:

1. Ремесленное производство и производство товаров с высокой составляющей дизайна (возможно, что именно этот сегмент пока является преобладающим в Петербурге);

2. Рынок дизайнерских услуг и работ, на котором особо выделяется коммуникационный дизайн, WEB-дизайн, цифровое моделирование как демонстрирующие наивысшую динамику роста и имеющие значительный потенциал развития;

3. Обучение ремеслу, искусствам и дизайну горожан (в Санкт-Петербурге в настоящий момент более 20 курсов и школ дизайна, 5 школ моды, более 60 детских художественных школ, сотни курсов керамики, рисования, шитья и тому подобное¹).

Однако столь характерная для американских и европейских мегаполисов деятельность дизайнеров вне традиционных отраслей дизайна в качестве методологов в инженерных и иных проектных командах в Петербурге пока не развернулась.

3.2. Чему служит дизайн в Санкт-Петербурге?

3.2.1 Дизайн как способ придания среде определенного художественного, эстетического стиля, выражающего актуальные ценности общества и «духа времени»

Специального оформления «петербургского дизайна», подобного, например, дизайну Хельсинки (узнаваемая айдентика, дизайн общественного транспорта, дизайн-код улиц) в городе не произошло. Возможно, по причине, что на данный момент в городе не существует специальной программы развития дизайна – мероприятия по усилению дизайн-повестки в Северной столице упоминаются лишь в документах, посвященных развитию смежных областей. Например, в рамках плана реализации «Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга» в 2021 году появился небольшой подраздел, включающий события, направленные на развитие дизайна в городе.

Сейчас в Санкт-Петербурге нет и музея дизайна². Отчасти эту нишу закрывает только учебный музей Академии им. Штиглица, в котором широко представлены продукты ремесел и дизайна. Относительно немного существует профессиональных и научных периодических изданий, специализирующихся на вопросах дизайна: Terra Artist, Art and Design, журнал «Проектор», журнал «Проект Балтия» и др. Нет и обоснованного (хотя бы введенного в научный оборот) самоназвания «петербургский дизайн»³.

Всё это требует проведения целенаправленной работы по принятию соответствующих программных документов (городская программа/стратегия развития дизайна), музейной и выставочной фиксации особенностей дизайнерского стиля (создание музея дизайна и архитектуры), концептуального теоретического обоснования и демонстрации на практике уникальности черт, стилевого и тематического единства в деятельности петербургского профессионального сообщества в рамках конкретных исторических эпох⁴. Всё это невозможно без формулирования миссии (повестки) по развитию дизайна в Санкт-Петербурге как области, которая пронизывает практически всю экономическую и социальную жизнь современного города.

¹ Например, в Москве, по опросу ФОМ 2014 года, из тех, кто занимался самообразованием 1% самым интересным считал занятия по дизайну и столько же хотело заниматься им (в целом рукоделием, искусством, кино, фотографией, живописью и дизайном – 8%).

³ В базе электронной научной библиотеки E-library.ru (<https://www.e-library.ru/>) нет сколько-нибудь значимых публикаций на эту тему. Пожалуй, за исключением докторской диссертации и нескольких статей С. В. Мирзоян: Мирзоян С. В. Становление и развитие Санкт-Петербургской школы промышленного дизайна. Конец XIX – начало XXI вв.: автореферат дис. ... доктора искусствоведения / Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. Санкт-Петербург, 2017; Мирзоян С. В. Истоки дизайнерского образования и сохранение традиций ЦУТР – АХУ – АХПУ – АВХПУ – СПГХПА (первая половина XIX – начало XXI в.) // Дизайн. Материалы. Технология. 2015. № 3 (38). С. 21–23; Мирзоян С. В. Основные особенности Санкт-Петербургской школы промышленного дизайна // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2016. № 2–2; Мирзоян С. В. Формирование современной профессионально-образовательной системы Петербургской школы промышленного дизайна (1948–2015) // Месмахеровские чтения – 2019. Материалы международной научно-практической конференции. – СПб.: СПГХПА, 2019; и др.

² Между тем, музейные институции, где тема дизайна является ключевой, формируют отдельное направление туризма и одновременно область самоидентификации города и горожан. См. например обзор 21 лучших музеев дизайна в мире по версии журналистки Maya Lekach <https://99designs.com/blog/creative-inspiration/21-design-museums-around-the-globe/>. В этом списке мог бы находиться и петербургский дизайнерский музей.

⁴ Именно через большую теоретико-концептуальную и музейно-выставочную деятельность, оформленные профессионального сообщества, выделение в рамках разного рода проектов премий «звезд» дизайна был сформирован феномен, например, «скандинавского дизайна» (Scandinavian Design: Alternative Histories / Kjetil Fallan (ed). – London-Berg: Bloomsbury Academic, 2012; Jørn Guldberg. 'Scandinavian Design' as Discourse: The Exhibition Design in Scandinavia, 1954–57 // Design Issues. Volume 27, Issue 2 (2011); Torben Jelsbak. From Bauhaus to Our House – Kritisk Revy, Popular Culture, and the Roots of "Scandinavian Design" // A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925–1950. – Leiden-Boston: Brill, 2019; и др.). В частности, при подготовке в 2015 году выпуска журнала «Проектор» (№ 2 (29), 2015), посвященного финскому дизайну, редакторы, в качестве «звезд» выбрали Аавара Аалто, Илмари Тапиоваара, Юрьё Куккапуоро, Ээро Аарнио, Пекка Лорири, Кари Пииппо, Тапио Вирккала, Исмо Хольтто, Марьягту Тапиола и др. Каждый из них получил множество премий, работы были представлены на международных значимых выставках, получили широкое освещение в прессе и стали объектом научного анализа. Каждый из этих дизайнеров – «звезд» добился международного признания.

Интуитивное восприятие стиля и дизайн-кода Санкт-Петербурга опирается на его культурное и архитектурное наследие. Однако в отдельном документе это понимание визуального оформления города не зафиксировано. Существуют лишь отдельные руководства, программы из сферы архитектуры и ландшафтного дизайна, определяющие критерии облика города:

- В 2007 году Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга принял Концепцию ландшафтного сценария Санкт-Петербурга.
- Были разработаны рекомендации по цветовым решениям архитектурных деталей и конструктивным элементам фасадов зданий – цветовая палитра «Традиционные цвета Санкт-Петербурга».
- В 2015 году принят городской закон «О благоустройстве в Санкт-Петербурге».
- В 2016 году КГА провел конкурс «Петербургский стиль XXI века», стремясь определить пути развития жилой архитектуры новых районов с опорой на исторические традиции.¹
- Существуют рекомендации по применению мощения, созданию пешеходных пространств и маршрутов.
- В 2020-м стал действовать Центр компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды.

Весь этот огромный инструментарий регулирования направлен в основном на защиту и сохранение наследия. Знаковых современных решений в области городского дизайна в Петербурге сейчас создается мало.

Рис. 44. Новый визуальный образ Санкт-Петербурга, создаваемый Западным скоростным диаметром (2013), Лахта-центром (2018, 2020) и стадионом «Газпром Арена» (2016)

¹ Комитет благодарит всех участников открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Петербургский стиль XXI века» / Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <https://kgainfo.spb.ru/8443/>

Источник: фото Станислав Забурдаев
ЗСД, Лахта-Центр и Зенит-Арена. Фотограф Станислав Забурдаев (35photo.pro)

¹ В 2020 году – конкурс грантов Stieglitz Young для студентов Академии им. А. А. Штигица, в 2021 году – городской конкурс дизайна и искусства “St. Petersburg Young Design”. Организаторы конкурса: СПГХПА им. А. А. Штигица, Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

Стоит также отметить, что на восприятие стиля города оказывают большое влияние международные арт-фестивали (такие как Manifesta 10 в 2014 году); спортивные мега-события – игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Чемпионата Европы в 2020 году и объекты, построенные для их проведения; новая подсветка зданий, мостов, иных сооружений; проекты нового дизайна оформления улиц города; проекты уличного искусства (серия проектов «Музейной линии» ЦВЗ «Манеж»); конкурсы для молодых дизайнеров¹; программы цифровой коммуникации граждан и публичных органов, требующие понятных и пользовательско-ориентированных интерфейсов и пр. Тем не менее, все они разрозненны и не являются продолжением единой дизайн-стратегии.

Для органического сочетания элементов городской среды необходим дизайн-код, задающий правила визуального оформления улиц, рекламы, инфраструктуры. Часть шагов на пути к созданию дизайн-кода города уже сделана. Например, разработан туристический логотип Петербурга, используемый городом для внешнего позиционирования.

Рис. 45. Туристический логотип Санкт-Петербурга: «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда – и зимой, и летом» (SPN Communications, 2018)

Источник: Комитет по туризму Санкт-Петербурга

3.2.2. Дизайн как стратегия создания инноваций и повышения производительности труда в Петербурге

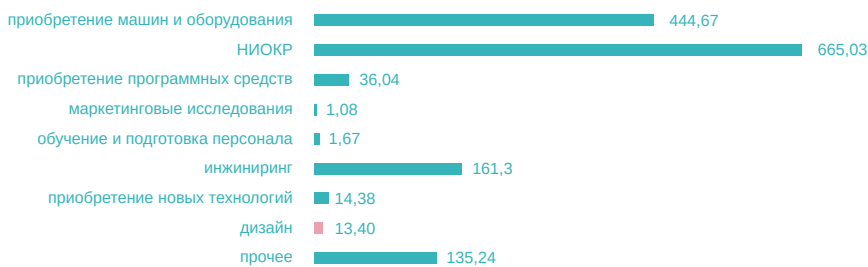
Хотя Петербург и является одним из лидирующих в стране центром инноваций (наряду с Москвой Санкт-Петербург концентрирует более 5% ресурсов страны для развития высокотехнологичного бизнеса и обеспечивает более 5% вклада этого бизнеса в развитие экономики России²) и дизайна, последний в городе явно не относится к динамичным и масштабным источникам нововведений. Ради справедливости следует отметить, что такая ситуация складывается не только в Петербурге, но и в целом в стране. В российской специальной литературе не представлено какой-либо оригинальной и развернутой модели инновационного дизайна. Очевидно, что огромен дефицит и соответствующих практик. Удельный вес российских организаций, использующих дизайн в качестве средства технологических инноваций, в 4–6 раз ниже, чем в других индустриально-развитых странах. Как итог, согласно «Глобальному инновационному индексу 2020 года»³, Россия попадает в когорту стран, которые демонстрируют инновационные достижения ниже результатов, ожидаемых от этих стран, исходя из уровня их развития⁴.

³ Индекс был подготовлен совместно Корнельским университетом, французской бизнес-школой и исследовательским институтом INSEAD, и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

² Национальный доклад: высоко-технологичный бизнес в регионах России. Выпуск 3 / РАНХиГС, АИИР, Интерфакс.- М.: РАНХиГС, 2020. С. 18–19, 22.

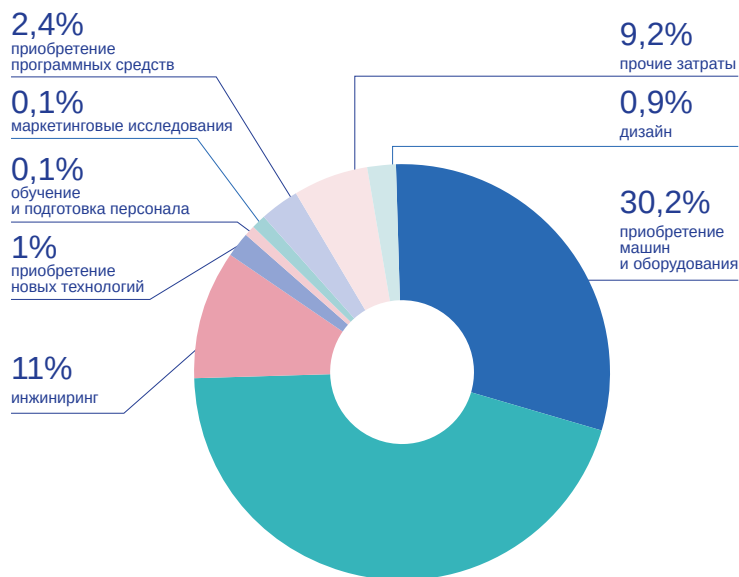
⁴ Глобальному инновационному индексу 2020 года Кто будет финансировать инновации: главные выводы / Корнельский университет, INSEAD и ВОИС.- WIPO, 2020.

Рис. 46. Затраты на технологические инновации по видам инновационной и экономической деятельности в России. 2018, млрд руб.

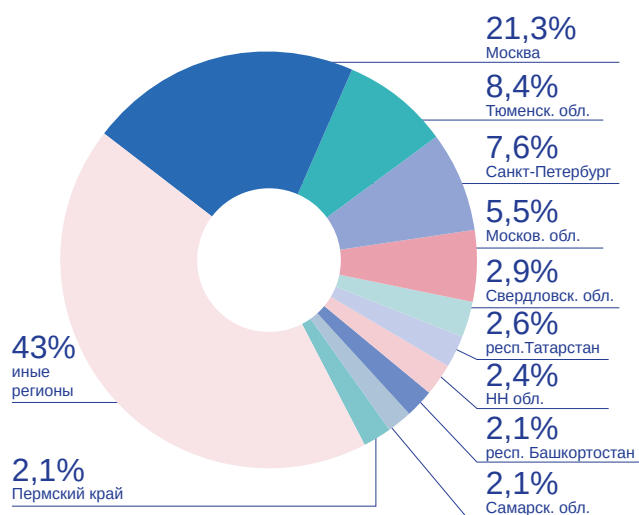
Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2020. – М.: НИУ ВШЭ, 2020

Рис. 47. Распределение затрат на технологические инновации по видам инновационной экономической деятельности России. 2018, %

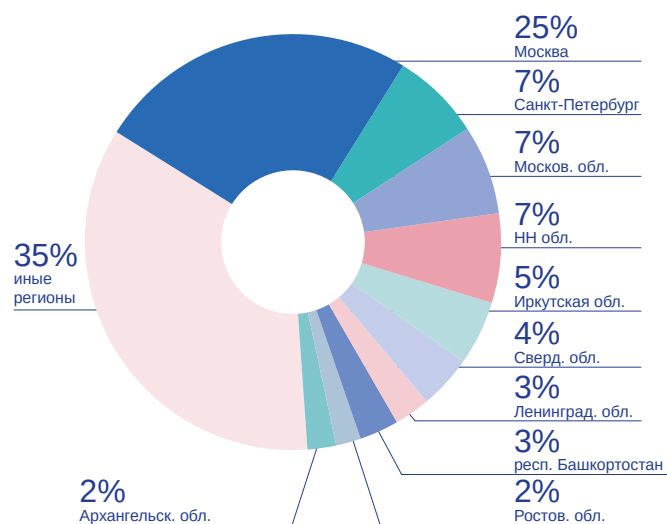
Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2020. – М.: НИУ ВШЭ, 2020

Рис. 48. Российские регионы – лидеры по концентрации выпуска высокотехнологического сектора в 2017 году, %

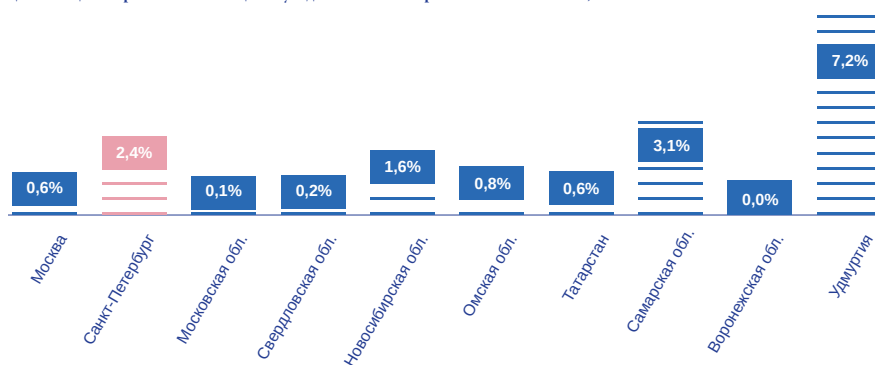
Источник: РАНХиГС, АИИР, Интерфакс по Росстат

Рис. 49. Российские регионы – лидеры по концентрации высокотехнологичного экспорта в 2018 году, %

Источник: РАНХиГС, АИИР, Интерфакс по данным ФТС

Рис. 50. Распределение затрат на дизайн как инструмент технологических инноваций в общих затратах на инновационную деятельность по регионам России. 2018, %

Источник: Индикаторы инновационной деятельности: 2020. – М.: НИУ ВШЭ, 2020

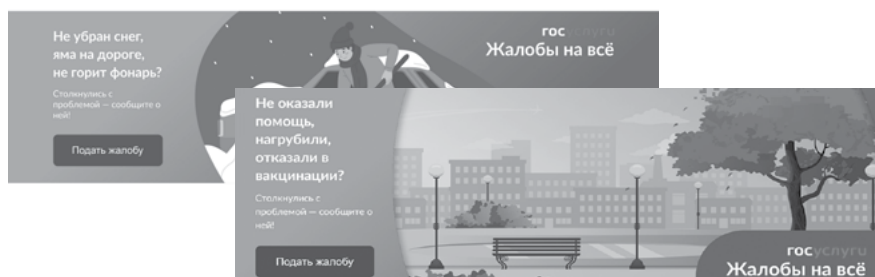
3.2.3. Дизайн как стратегия коммуникации в публичном (государственном) управлении в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге масштабных программ интеграции культурных инструментов и дизайна в городскую политику в последние годы не было. При этом в городе реализуются отдельные проекты, которые могут заложить основу такой программы. С 2016 года в Санкт-Петербурге реализуется проект «Твой бюджет»¹, который позволяет реализовать идеи горожан по благоустройству за счет городского бюджета. За это время в городе было реализовано более 50 инициатив, в числе которых разработка и создание веломаршрутов, уличного скейтпарка, общественных зон и спортивных площадок. В 2019 году начался переход городских поликлиник на новые стандарты обслуживания в рамках проекта «Бережливая поликлиника», во многом использующем дизайн для повышения эффективности работы медицинских учреждений. Существует ряд иных интерфейсов по взаимодействию с жителями, направленных на решение вопросов создания комфортной городской среды. Несомненно, подобные проекты положительно влияют на дизайн среды как таковой и становятся эффективным способом коммуникации между горожанами и органами власти.

58

¹ Официальный сайт проекта «Твой Бюджет» [Электронный ресурс]. URL: <https://tvoymbudget.spb.ru>

Рис. 51. Баннер платформы обратной связи на портале Государственных услуг Российской Федерации

Источник: ресурсы в сети Интернет

Петербургу, как и любому другому крупному городу, необходимо выработать свою политику в сфере дизайна. И при этом ответить на один важный вопрос – кто будет отвечать за ее реализацию: главный архитектор или художник города, как это в значительной мере происходит сейчас (если ограничивать дизайн в городской политике исключительно сферой урбанистического дизайна); органы культуры, как это было в начале 2010-х в Перми и в середине и второй половине 2010-х в Москве; органы, отвечающие за цифровую трансформацию публичного управления организацию «виртуального пространства» города, его цифровые системы и их интерфейсы (коммуникационный дизайн, WEB-дизайн, сервис-дизайн и т.п.).

Дизайн как инструмент реализации публичной политики: опыт российских регионов (Пермь, Москва)

В новейшей истории России были всего две попытки вывести «новую культуру», в том числе дизайн, в качестве части современной публичной политики, неотъемлемой составляющей публичных властей.

Во-первых, реализованный в Перми министром культуры и массовых коммуникаций Пермского края Борисом Мильграмом (2008–2011) и директором музея PERMM (2009–2013) Маратом Гельманом проект «PERMM – культурная столица России». Это была попытка сформировать в постмодернистской парадигме новый бренд Пермского края и добиться продвижения культуры региона на национальный и международный уровень. Инициатива продвигала сам Музей современного искусства PERMM, международный фестиваль документального кино «Флаэртиана», этно-футуристический фестиваль «КамWa», конкурс артистов балета «Арабеск» им. Е. Максимова, фестиваль музыки и театра «Дягилевские сезоны «Пермь-Петербург-Париж», «Арт-тусовка» «Живая Пермь», фестивали театра и кино «Текстура», книжный проект «Пермь как текст», фестиваль «Пространство режиссуры», проходящие за пределами Перми фестивали проекта «59 фестивалей 59-го региона». Также должен был быть развернут Пермский центр развития дизайна. Проект был настолько динамичный и экспансионистский, что привел к публичному противостоянию его сторонников и критиков¹. Несмотря на то, что проект повлиял на Пермь и доказал эффективность дизайна как инструмента публичной политики, он был свернут еще до того, как достиг своих формально провозглашенных целей².

Вторым примером может стать серия культурных инициатив, которые были реализованы в Москве в середине и второй половине 2010-х. В 2014 году был разработан дизайн-код города (подготовленная «Студией Артемия Лебедева» концепция размещения рекламных конструкций на ключевых московских улицах³), а также реализовывалась программа благоустройства «Моя улица», в рамках которой были реконструированы улицы, отремонтированы фасады, сделана подсветка зданий, увеличены пешеходные зоны, проведено озеленение, выдвинуты новые требования к освещению, вытеснен частный транспорт с наиболее загруженных улиц и так далее⁴. В это время департамент культуры существенно расширил сферу своей деятельности. Городские парки были реформатированы в современные общественные пространства, возросло число и разнообразие общественных пространств актуального дизайна, появилась поддержка креативных индустрий и креативных пространств, модернизировались музеи и выставочные объекты и пр.⁵ Своеобразным закрытием инициатив Москвы 2010-х и одновременным открытием инициатив 2020-х стала подача в 2018 году заявки на участие города в конкурсе World Design Organization (WDO) за право стать Мировой столицей дизайна (World Design Capital) 2024 год.

1 Фадеева А. А. Борьба за конструирование региональной идентичности: пермский случай // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. 2011; Хованская А. В., Кукьян В. Н. Влияние постмодернистских идей на культурную идентичность региона // Вестник ПГПУ. Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 2; Лысенко О. В. «Патриоты» и «Прогрессоры»: конфликт как способ конструирования локальных дискурсов // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2015. № 1; Бударина О. А. Конкурентная идентичность как основа успешного развития регионов // Вестник МГУКИ. 2016. № 5 (73); Кабачков А. Н. Аудиты в современной культурной индустрии. Пермский кейс // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26); и др.

2 Андрей Перцев. Культ марш левой. Как у регионов не получилось стать культурными центрами. 30.03.2019 / Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3925790>.

3 Дизайн-код Москвы // Студия Артемия Лебедева [Электронный ресурс]. URL: <https://www.artlebedev.ru/moscow/design-code/>.

4 Москва 2010–2020: как изменился город / mos.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mos.ru/city/projects/mystreet/>

5 Острогорский А. Центральный парк Культуры. Будущее Парка Горького // Проект Россия, 2013, № 69; Аксянова Д. Р. Фирменный стиль как инструмент позиционирования культурных центров Москвы // ИСОМ. 2015. № 4; Краснобаев И. В., Федорович А. В. Современные тенденции гуманизации общественных пространств городов // Известия КазГАСУ. 2016. № 4 (38).

3.2.4. Дизайн как стратегия решения сложных междисциплинарных задач в Санкт-Петербурге

Темы, связанные с «дизайн-мышлением», так или иначе освещаются в некоторых образовательных программах петербургских вузов, ведущих подготовку дизайнеров, но речь идет, скорее, даже не о самостоятельных курсах, а об отдельных темах. За пределами дизайнерского образования о дизайне как методологии и о «дизайн-мышлении» так же известно не так много. Справедливости ради следует упомянуть, что не связанные с формальным образованием онлайн-курсы, тренинги и программы дизайн-мышления, прежде всего для бизнеса, можно найти.

3.2.5. Дизайн как инструмент решения социальных проблем Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге дизайн как инструмент решения социальных задач используется достаточно широко:

1. Для создания инклюзивной городской среды (инклюзивный дизайн), позволяющей людям с ограниченными возможностями в ней нормально жить и работать, развиваться¹. Во-первых, в городе функционируют курсы, мастерские, мастер-классы как инклюзивные пространства, деятельность которых направлена, с одной стороны, на обучение людей с особенностями развития, организацию их труда, с другой – на то, чтобы дать им возможность полноценного общения с другими людьми, выйти из «социального вакуума». Такие инклюзивные пространства созданы в разных городских районах Петербурга и имеют различную специализацию: инклюзивные мастерские «Простые вещи» на Васильевском острове; инклюзивное пространство «Просто космос» в центре города; центр «Антон тут рядом»; центр «Аревик» и так далее². Во-вторых, есть программы по приспособлению городской среды и её элементов под потребности людей с ограниченными возможностями с помощью дизайна. Федеральные мероприятия, связанные с доступностью федеральных культурных и спортивных объектов, музеев, театров и тому подобное³, и региональные программы – государственная программа Санкт-Петербурга «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге»⁴.

1 Согласно данным Петростата, в Санкт-Петербурге на начало 2021 года проживало 566,5 тыс. инвалидов (10,5 % населения города), в т. ч. 458,1 тыс. горожан пенсионного возраста (80,09 % от общего числа инвалидов); граждан трудоспособного возраста – 89,6 тыс. (15,8 % от общего количества инвалидов); детей-инвалидов – 18,7 тыс. (3,3 % от общего количества инвалидов). В 2019 году численность граждан, получающих пенсионное обеспечение, составила 1 млн 398 тыс. чел. или 25,9 % от общей численности населения города. Из них 1 млн 197 тыс. чел. старше 60 лет.

2 Инклюзивные пространства в Петербурге: особые места для особых людей / peterburg2.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://peterburg2.ru/articles/inklyuzivnye-prostranstva-v-peterburge-osobyie-mesta-dlya-osobyih-lyudey-47683.html>

3 Шмелева И.А., Беязев В.А. Инклюзивная среда города в контексте культуры на примере Санкт-Петербурга // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2021. № 1 (30).

4 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2015 года № 84-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016–2020 годы». С изменениями и дополнениями от: 29 июня, 29 августа 2017 года

Рис. 52. Карта исторического центра Санкт-Петербурга с надписями на шрифте Брайля и объемными моделями самых известных зданий города (2020) в Александровском парке

Источник: Новостной тематический портал Петроградского района, <http://петроград.рф>

Рис. 53. Интерактивная интернет-карта доступности объектов в Санкт-Петербурге для людей с ограниченными возможностями

Источник: Доступная среда жизнедеятельности инвалидов. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <https://www.city4you.spb.ru/>

2. Для оптимальной и эффективной организации деятельности городских учреждений (преимущественно интерьерный, коммуникационный и сервис-дизайн). Самым известным из последних проектов такого рода стал реинжиниринг (редизайн) деятельности, интерьера и фасилити-менеджмента поликлиник Санкт-Петербурга по «бережливым стандартам». В Петербурге 185 площадок (адресов), на которых ведется амбулаторный прием. Задача состояла в том, чтобы поменять привычную логистику в поликлиниках, за счет чего сократить непроизводительное время в обслуживании пациентов (сократить очереди в поликлиниках, упростить запись на прием к врачам, сделать более удобным и комфортным процесс получения рецептов и справок, ускорить сдачу анализов и выдачу их результатов, уменьшить время пребывания пациента в медучреждении), оптимизировать работу поликлиник и повысить доступность медицинской помощи. Все это позволит сотрудникам поликлиники уделять больше внимания каждому пациенту¹.

3. Для формирования постоянных или временных локальных сообществ, соседств, создания пространств доверия и дружелюбия.

Подобного рода проекты включают в себя разнородный по своему характеру и назначению комплекс мероприятий: от развития уличного искусства, поддержки художественной росписи разного рода свободных городских поверхностей (случаются и эпизоды борьбы с незаконными граффити, агрессивно присваивающими общее пространство города только одной социальной группой) до выстраивания маршрутов и дизайна мест пребывания людей в публичном пространстве, объединяющем их независимо от этнических, культурных особенностей, возраста и пола.

В Санкт-Петербурге в этом отношении образцовые решения реализованы в средовом дизайне культурного кластера «Новая Голландия», общественно-делового пространства «Севкабель-Порт», центра дизайна и архитектуры Design District DAA, общественного пространства «Никольские ряды» и др. Появление данных аттракторов, спровоцировало конкуренцию между

Рис. 54. Реинжиниринг (редизайн) поликлиник Санкт-Петербурга по «бережливому стандарту»

Источник: Сайт Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gov.spb.ru>

¹ «Бережливые поликлиники» берегут время пациентов / www.gov.spb.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/news/166831/

пространствами за посетителей, внимание СМИ и потенциальных резидентов. С их стороны появился запрос на дизайн интерьеров и архитектурной среды – многие архитектурные и дизайн бюро стали заниматься адаптацией бывших промышленных объектов под нужды креативных индустрий (приспособлением «Севкабель-Порта», например, занялось архитектурное бюро «ХВОЯ», которое использовали простые дизайнерские решения, гесусе промышленных материалов и артефактов скандинавскую эстетику).

Помимо этого, дизайн нередко используется как способ коммуникации между разными группами горожан. Есть лектории о дизайне и архитектуре в Новой Голландии¹, проводятся лекционные программы в библиотеках Красногвардейского района (ШКАФ, «Ржевская» и другие). Академии им. А.А.Штигица ежегодно проводит фестиваль на Соляном городке².

¹ Архитектурный лекторий уже несколько лет курирует журнал «Проект Балтия», соавтор данного доклада.

² В 2021 году прошел уже XXIV Международный фестиваль «Соляной. Город мастеров» (ghpa.ru).

Рис. 55. Набережная и открытая терраса пространства Севкабель Порт.

Источник: Лето (2020), фото: Григорий Соколинский, sevcableport.ru
Фитнес-вечеринка (2018)

Рис. 56. XXIV Международный фестиваль «Соляной. Город мастеров». СПГХПА им. А. А. Штигица

Источник: Сайт Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. А. Штигица, <https://www.ghpa.ru>

Дизайн как предмет взаимодействия и коммуникации горожан: опыт Великобритании

В 2010–2020-х в Великобритании произошел всплеск *Cultures of Resilience (CoR)* проектов, направленных на развитие отношений с местными сообществами, вовлечение студентов и жителей во взаимодействие в сфере культуры и творчества. Например, такая группа CoR в 2014–2016 была создана в Лондонском университете искусств (*University of the Arts London*). Она организовала несколько совместных с локальными группами горожан инициатив в области искусства и дизайна, как правило, привязанных к району, а также провела несколько дискуссий и семинаров с горожанами по вопросам дизайна и культуры, вышла на со-творчество с ними, реализовав общие проекты художественной практики. Главным было – влияние проектов на социальную среду в районе и городе:

1. *Stood Up (at Chrisp Street и тому подобное)* – обсуждение судьбы «знакового, родственного объекта» (улицы, района, конкретного объекта), вовлечение в это жителей, различных этнических и иных локальных групп;

2. *MakeRight* – проекты, направленные на развитие доверия, сотрудничества, коммуникативных навыков, а также взаимного уважения и сочувствия, например, между тюремными заключенными и фасилитаторами, между представителями различных концессионных и этнических, субкультурных групп;

3. *Early Lab (Public Collaboration Lab)* – проекты со-творчества, побуждающие к диалогу и представлению важных тем как объектов в художественной практике¹.

Объединение инициатив кампуса Лондонского университета искусств и локальной группы пользователей *Age UK* в районе *Ислингтон (2016–2017)* привело к созданию совместных творческих проектов и дизайнерских курсов студентами (временными жителями) и постоянным контингентом жителей (больных и пребывающих в пансионатах, пожилых лиц, профессионалов на пенсии и так далее): встречи, совместные прогулки и обмены, общие работы и выставка². Это привело к формированию «квартала знаний» (*Knowledge Quarter*) в этом районе Лондона³.

4. Для снижения или устранения коммуникационных барьеров при взаимодействии горожан и публичных институтов, компаний. Использование дизайна для данных целей в Санкт-Петербурге приобрело особое значение во время эпидемии COVID-19. Речь идет об организационном и о коммуникационном дизайне. Например, Петербург стал первым городом в России, который присоединился к международной программе по обеспечению безопасного туризма – *Safe Travels* (безопасные путешествия). В рамках этой инициативы в Санкт-Петербурге был создан единый для сферы гостеприимства знак безопасного и комфортного отдыха *Safe Travels SPb*. Для туристов такой знак дает гарантию того, что предоставляемые туристскими организациями услуги отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам безопасности. Получая знак *Safe Travels SPb*, организации города становились участниками петербургской маркетинговой программы по продвижению Санкт-Петербурга как самого безопасного

1
Anne Eggebert. The Unlikelihood of Us // *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*. Volume 4, Issue 1.

2
Alison Prendiville. Amplifying Relationships through Place and Locality in the Design of Local Government Digital Services // *She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation*. Volume 4, Issue 1 (2018).

3
Knowledge Quarter [Электронный ресурс]. URL: <https://www.knowledgequarter.london/>

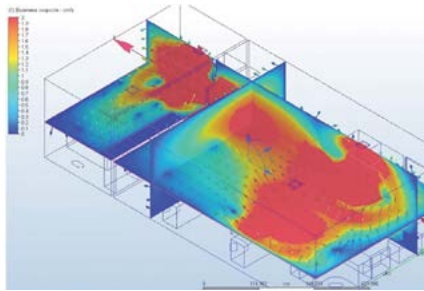
2
 SPB SAFE PASS / www.crpp.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.crpp.ru/userfiles/SPB_SAFE_PASS_1.pdf

города¹. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга разработал собственный механизм самооценки соответствия работы организаций города стандартам безопасной деятельности в условиях эпидемии COVID-19, а также получения специального QR-кода, позволяющего с помощью мобильной связи быстро удостовериться в этом². Были разработаны программы формирования безопасного пространства, поддерживающего необходимые стандарты социального дистанцирования.

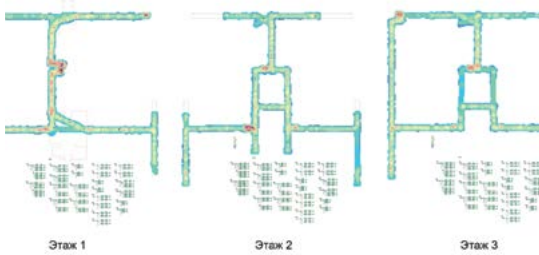
1
 Петербургское гостеприимство SafeTravelsSPB / visit-petersburg.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.visit-petersburg.ru/safetravelsspb/>

Рис. 57. Один из проектов-победителей конкурса идей и решений «Инженеры vs. COVID-19» ФПИМИ и Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого, 2020

Поле скоростей движения вируса в моделируемом помещении

Поле скоростей движения вируса в моделируемом помещении

Источник: ФПИМИ

Рис. 58. Дорожная карта вступления в программу Safe Travels SPB

Источник: Петербургское гостеприимство SafeTravelsSPB / visit-petersburg.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://www.visit-petersburg.ru/safetravelsspb/>

Рис. 59. Механизм самооценки соответствия работы организаций города стандартам безопасной деятельности в условиях эпидемии COVID-19 SPB Safe Pass

Источник: Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга, https://www.crpp.ru/userfiles/SPB_SAFE_PASS_1.pdf

3.3. Оценка уровня зрелости сектора дизайна в Санкт-Петербурге

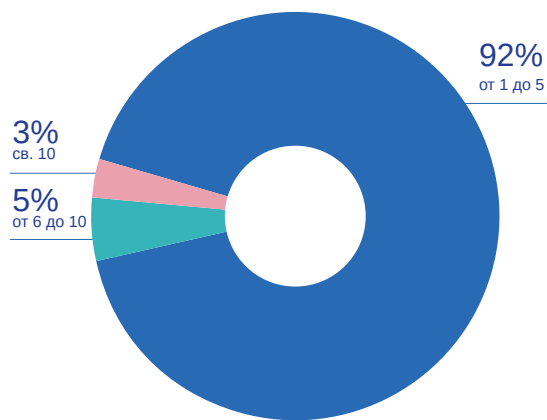
Оценка зрелости сектора дизайна Санкт-Петербурга показывает, что по масштабам рынка город не входит в число крупных международных центров дизайна. По своей структурной организации он, скорее, соответствует дизайн-рынкам индустриально-развитых стран последней трети прошлого века: существенная доля ремесленного производства, интерьерного дизайна, слабая дифференциация от конструирования, архитектурного и инженерного проектирования, малая представленность сервис-дизайна, доминирование «изобразительности» («работа в стол или для журналов / соцсетей») над практичностью (запуск в серию) в промышленном дизайне. Некоторым отличием от дизайна 1960–2000-х является быстро растущий сегмент цифрового, web-дизайна.

Отставание от лидеров выражается не только в технологических и технических аспектах (малый процент использования специального программного обеспечения для проектирования, современных материалов и способов их обработки), но и проявляется в нехватке современной философии дизайна, непонимании его актуальных миссии и ценностей, а также в слабом развитии методологии дизайн-проектирования, воплощаемой в том числе в дизайн-мышлении.

С точки зрения рыночной организации сектор дизайна Петербурга базируется в основном на малых компаниях (не более пяти сотрудников), производственная мощность которых весьма ограничена и возможности несопоставимы с потенциалом международных компаний. Внутрикорпоративные структурные подразделения дизайна петербургских компаний также не укладываются в стандарты численности персонала и работы аналогичных подразделений в компаниях других индустриально развитых стран¹.

¹ Глобальный опрос nVision 2,2 тыс. дизайн-лидеров в 24 отраслях в 2020–2021 годах показал, что в среднем в дизайнерских подразделениях компаний в мире обычно занято от 12–15 до 50 и выше человек (The New Design Frontier: The widest-ranging report to date examining design's impact on business.- InVision, 2019. P. 13)

Рис. 60. Распределение компаний в секторе дизайна Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по численности персонала, %

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по базе СПАРК на 01.2021, ОКВЭД-2: 74.10; данные Forgalab.ru; ФПИМИ по выборке из компаний в базе СПАРК на 01.2021, ОКВЭД-2: 74.10, указавших численность персонала

Рис. 61. Объем выручки за услуги дизайна топ-5 компаний-дизайнеров интерьера США, 2019, млн долл.

Источник: ФПИМИ по данным компаний

Инфраструктура сектора дизайна в Санкт-Петербурге развернута фрагментарно. Проходит достаточно большое количество региональных конкурсов, все это преимущественно соревнования для студентов и начинающих специалистов: «Адмиралтейская игла» (в 2021 году проводится в 27-й раз, учредитель – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна); биеннале дизайна «Модуль» (в 2021 году проводится в 12-й раз, учредитель – Санкт-Петербургский союз дизайнеров (СПбСД)); конкурс СПбСД «Старт. Лучшие дипломы в дизайне»; конкурс молодых дизайнеров Stieglitz Young, который с 2021 года преобразован в общегородской конкурс для молодых дизайнеров и художников St. Petersburg Young Design, организованный Академией им. А. Л. Штиглица и ФПИМИ.

Проводят свои конкурсы специализированные информационные издания и журналы, например: ежегодный конкурс на лучшие дизайн-проекты портала «Люкс-Дизайн», архитектурно-градостроительные форсайты форума «Будущий Петербург», проходящего при поддержке РБК-Санкт-Петербург; архитектурные конкурсы, организованные региональным оператором – журналом «Проект Балтия» (конкурс на архитектурную и ландшафтную концепцию Музея уличного искусства в Санкт-Петербурге (2013), конкурс на концепцию ландшафтного решения и благоустройства береговой территории вдоль реки Охты, прилегающей к кварталу «Новая Охта» (2015), конкурс «Горизонт» на проект общественно-делового кампуса на крыше производственного корпуса Б на территории «Севкабель Порт» (2019); и др. Есть коммерческие конкурсы дизайн-проектов, есть конкурсы, проводимые вузами и комитетами администрации Санкт-Петербурга. В частности, Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга в 2020–2021 год провел конкурс на концепцию повышения качества для среды периферийных территорий Санкт-Петербурга «Ресурс периферии».

Аналогичная ситуация с выставками, посвященными дизайну. Выставки петербургского дизайна имеют скорее локальное значение и их влияние редко выходит за пределы города. Выставок, подобных московской 1961 года «Искусство в быт. Новые образцы изделий художественной промышленности» в ЦВЗ «Манеж», оказавшей влияние на весь советский дизайн, или выставке «Design in Scandinavia», прошедшей в 24 городах США и Канады с 1954 по 1957 год, в Санкт-Петербурге нет. Также не существует постоянных международных дизайнерских форумов, наподобие Stockholm Furniture and Light Fair или Миланской Триеннале дизайна¹.

В городе проводится большое количество конференций и иных коммуникационных мероприятий, связанных с дизайном. Есть своя неделя моды и неделя дизайна. Значительное количество этих событий имеет хороший профессиональный уровень и международное представительство. Но все эти мероприятия (речь идет сугубо о петербургских событиях) позиционированы внутрь города и внутрь петербургского профессионального сообщества. Петербургский дизайн за счет них сложно представить в мире.

Уровень зрелости сектора во многом определяется его инфраструктурной обеспеченностью. Специальной инфраструктурой для дизайна в крупных городах обычно выступают креативные пространства. Развитие креативных индустрий запускает «перекрестное опыление» между различными секторами городской экономики, вслед за которым происходит создание инноваций, новых рабочих мест, увеличение досугового и профессионального туризма². Но в Санкт-Петербурге «большинство новообразованных креативных пространств и лофтов производствен-

¹ Triennale Milano / triennale.org [Электронный ресурс]. URL: <https://triennale.org/en/>

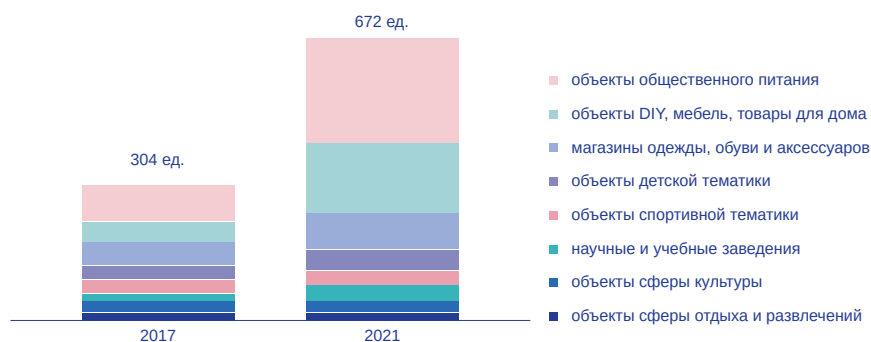
² Есть соответствующие исследования по Санкт-Петербургу. См.: Кальк А. А. Семья, фабрика, инкубатор: опыт самоорганизации креативного пространства «Место» // Мониторинг общественного мнения. 2014. № 1 (119).

ными кластерами в общепринятом смысле слова не являются»¹. Часть пространств, выступают не местами коммуникации и сосредоточения креативных предпринимателей, а подходящей недвижимостью для размещения: дизайнерских магазинов, шоу-румов и ресторанов.

Следует упомянуть, что в Санкт-Петербурге действует ряд специализированных дизайн-парков (например, технопарк «Ленполиграфмаш», Design District DAA и др.), а также креативных пространств (эко-лофт More Place, АРТМУЗА, Открытые мастерские в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, библиотека и арт-резиденция ШКАФ и др.), в которых представлены инновационно-технологические компании и которые являются точками локации дизайнерских фирм. В 2021 году вводятся в работу вторые очереди университетских «Точек кипения» СПбПТиД и СПбПУ, рассчитанные в том числе на работу с профессиональным сообществом дизайнеров и на поддержку их проектов. Однако большая часть перечисленных дизайнерских и креативных пространств с точки зрения дизайн-индустрии на сегодняшний день имеет преимущественно камерный характер. Ничего похожего на пекинскую 798 Art Zone (площадь около 1 км², десятки студий, галерей и выставочных залов, сотни кафе, ресторанов, магазинов и тому подобное) или распределенный дизайн-квартал, как в Хельсинки, в Санкт-Петербурге пока нет.

¹ Осьминкин Р. Санкт-Петербург. Архитектура творчества // Проект Балтия. № 16. 2012. С. 68.

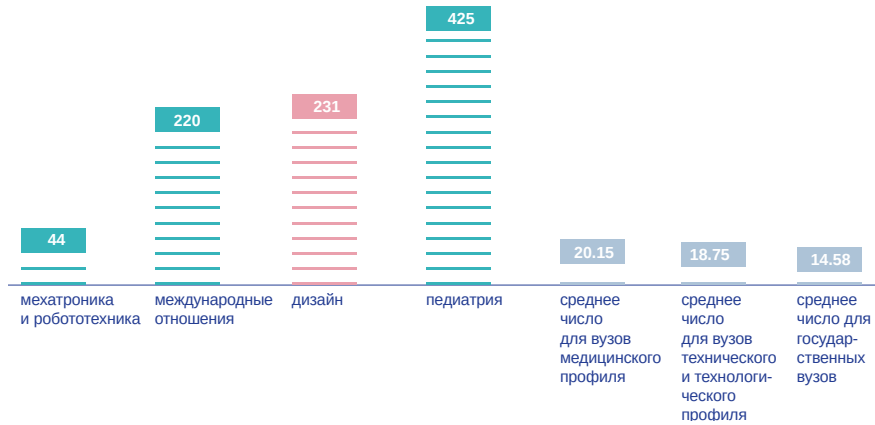
Рис. 62. Специализация и вид деятельности организаций, расположенных на территории 20-ти наиболее крупных креативных пространств Петербурга

Источник: Фонд инициатив Санкт-Петербурга, ГЦИ в Санкт-Петербурге по данным открытых источников

Пожалуй, единственный параметр, по которому сектор дизайна Санкт-Петербурга сопоставим с крупнейшими мировыми центрами дизайна – профессиональное образование и количество обучающихся по соответствующим специальностям в образовательных учреждениях города. В Санкт-Петербурге насчитывается несколько десятков учебных заведений, готовящих специалистов по различным направлениям дизайна. Ежегодно они выпускают около 7500 тысяч студентов. Среди данных заведений выделяются институции, реализующие высшее профессиональное образование (уровень подготовки – бакалавриат, магистратура и аспирантура), и организации, занимающиеся средним профессиональным образованием. Большинство студентов, обучающихся по направлению «дизайн», рассматривают специальность в качестве первой ступени высшего образования. Так, 59 % студентов-дизайнеров получают квалификацию бакалавра.

Рис. 63. Конкурс при поступлении в вузы Санкт-Петербурга в 2020 году по отдельным направлениям подготовки, максимальное число заявлений на одно бюджетное место

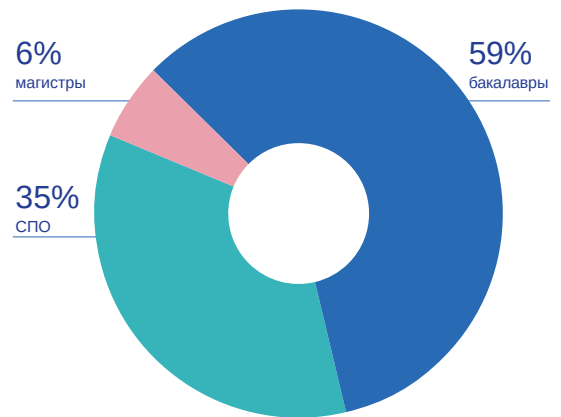

Источник: КНВШ и данные вузов СПб.

Больше всего студентов-дизайнеров выпускают Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого, ИТМО, ВШЭ. Наиболее традиционными направлениями дизайна, которым обучают в большинстве профильных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, выступают промышленный дизайн, коммуникационный дизайн, средовой и интерьерный дизайн, дизайн одежды. Наряду с ними существует ряд перспективных современных областей дизайна, которые пока начинают появляться в петербургских вузах в качестве образовательных дисциплин. Именно они развивают способности, которые востребованы в современном конкурентном и высокотехнологичном мире, где на передний план выходят так называемые навыки 4 «К»¹.

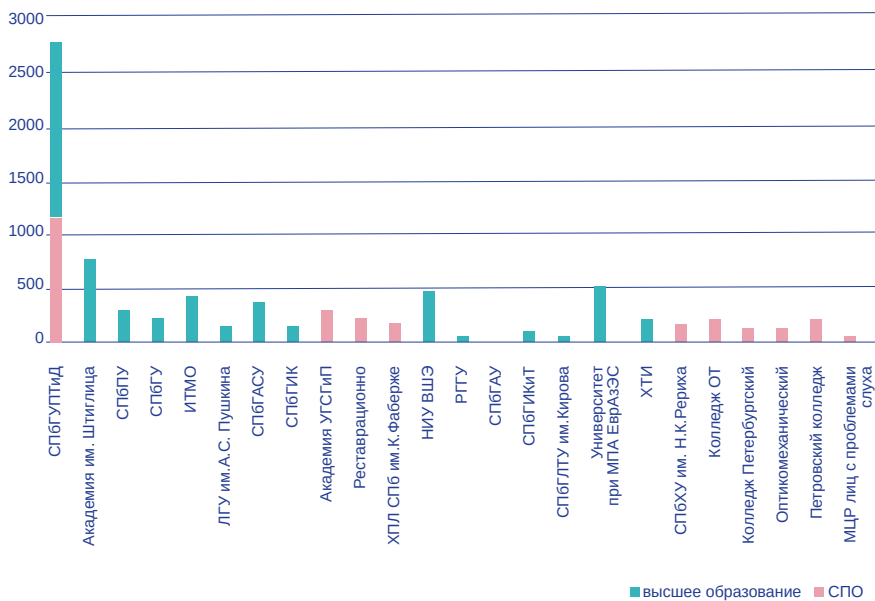
¹ По общему признанию аналитиков профессий, в ситуации, когда большинство профессий становятся автоматизированы, навыки 4 «К» (креативность, коммуникация, критическое мышление, командная работа) или soft skills, которыми не могут обладать машины и техника, становятся наиболее значимыми для успешного карьерного роста.

Рис. 64. Доли студентов, обучающихся в образовательных организациях ВПО и СПО Санкт-Петербурга по образовательным программам по направлению подготовки «Дизайн» по уровням, %.

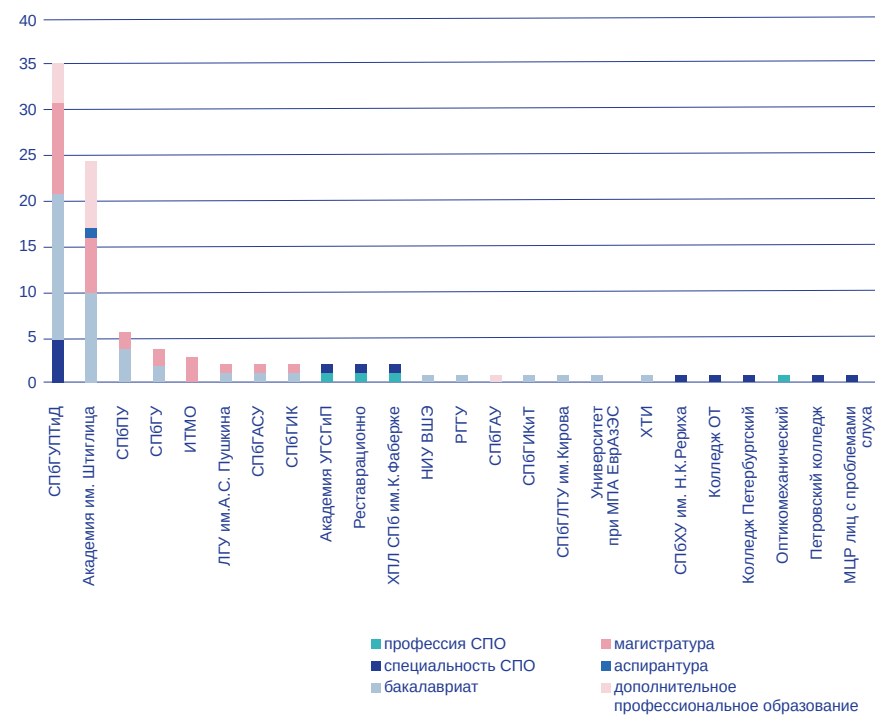
Источник: ФПИМИ по данным КНВШ СПб

Рис. 65. Количество студентов, обучающихся в образовательных организациях ВПО и СПО Санкт-Петербурга по образовательным программам по направлению подготовки Дизайн.

Источник: ФПИМИ по данным КНВШ СПб.

Рис. 66. Количество профессий и специальностей дизайна в вузах и организациях СПО Санкт-Петербурга, 2020/21 учебный год.

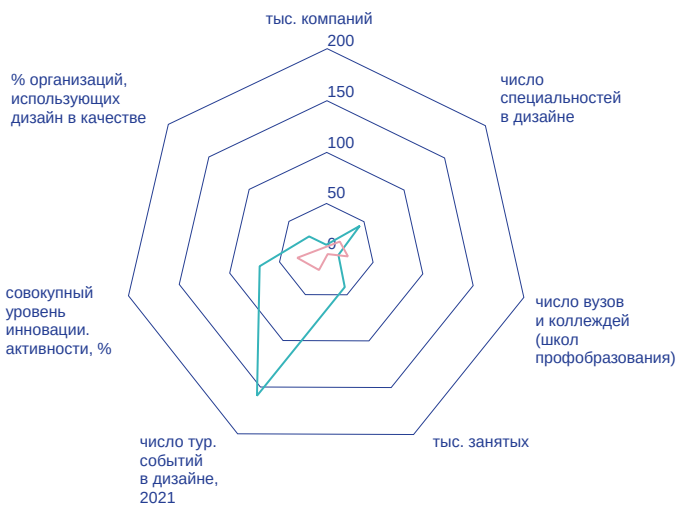

Источник: ФПИМИ по данным КНВШ СПб.

Проводя оценку зрелости данного сектора в Санкт-Петербурге в сопоставлении с ведущими мировыми центрами дизайна, следует сделать вывод, что по целому ряду показателей петербургский дизайн пока не дотягивает до современного мирового уровня. Например, в сравнении с одноранговым по численности населения Берлином (около 3,3 млн чел.) Санкт-Петербург проигрывает ему по различным показателям, характеризующим развитие дизайна в городе, в разы, за исключением числа организаций профессионального образования, реализующих программы подготовки дизайнеров, и числа студентов, обучающихся по соответствующим специальностям. Чтобы выйти на уровень зрелости сектора дизайна, отвечающий мировому, Петербургу потребуется провести целый комплекс программных мероприятий и существенно нарастить объем инвестиций и усилий по развитию дизайна в различных направлениях и сегментах рынка.

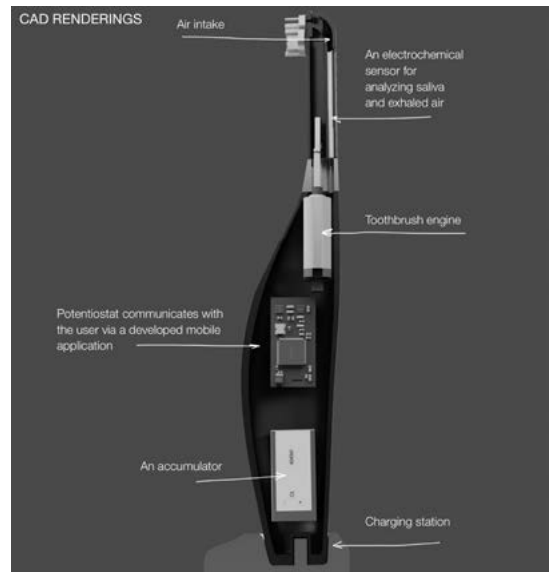
70

Рис. 68. Сопоставление развитие дизайна в Санкт-Петербурге и Берлине. Примечание: «% организаций, использующих дизайн в качестве источника инноваций» и «совокупный уровень инновационной активности, %» – данные средние для всей Германии.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным СПАРК, КНВШ, MyGermanUniversity.com, education.com, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Рис. 67. Работа Анастасии Балабановой (Академия им. А.А. Штиглица) и Артемия Зенкина (ИТМО), получившая международную премию за лучший дизайн - The James Dyson Award, 2020 год

Источник: Health care toothbrush / James Dyson Award [Электронный ресурс]. URL: <https://www.jamesdysonaward.org/en-SG/2020/project/health-care-toothbrush/>

Рис. 69. Работа Майи Прохоровой (выпускница Академии им. А.А. Штиглица) – премия Red Dot Design Award категории «Design Concept», 2015. Скутер Tripod.

Источник: Майя Прохорова: четыре премии Red Dot / Интерьер+Дизайн [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interior.ru/design/2169-majya-prokhorova-chetyre-premii-red-dot.html>

Оценка уровня зрелости дизайна в компании
В 2001 году Датский центр дизайна (the Danish Design Centre) предложил модель «лестницы дизайна» (Design Ladder), как четырех последовательных шагов, обеспечивающих продвижение дизайна на более высокие уровни зрелости¹. Консалтинговое агентство nVision спустя более чем полтора десятилетия предложила свою версию похожей «лестницы», точнее, модель «Солнечная система»². Альтернативной шкалой зрелости стали «Семь этапов инновационной культуры, основанной на дизайне» (Seven Stages to a Design-Based Innovation Culture), разработанная Авивом Кацем³, а также различные нишевые модели оценки зрелости дизайна, подобные «6 уровням зрелости UX-дизайна» (The 6 Levels of UX Maturity) от Nielsen Norman Group⁴. Выигрыш от подъема на более высокий уровень зрелости дизайна давно уже посчитан для коммерческих компаний.

- 1 The Design Ladder: Four steps of design / danskdesigncenter.dk [Электронный ресурс]. URL: <https://danskdesigncenter.dk/en/design-ladder-four-steps-design-use>
- 2 The New Design Frontier / www.invisionapp.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.invisionapp.com/design-better/design-maturity-model/>
- 3 Aviv Katz. Seven Stages to a Design-Based Innovation Culture: A guide for in-house design teams // Touchpoint Vol. 7 № 2 (2016).
- 4 The 6 Levels of UX Maturity / www.nngroup.com [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model/>

Рис. 70. «Лестница дизайна» (design Ladder) Датского центра дизайна (the Danish Design Centre) как модель подъема на более высокие уровни зрелости дизайна

71

В 2001 году Датский центр дизайна (the Danish Design Centre) предложил модель «Лестница дизайна» (design Ladder), как четырех последовательных шагов: обеспечивающих продвижение дизайна на более высокие уровни зрелости

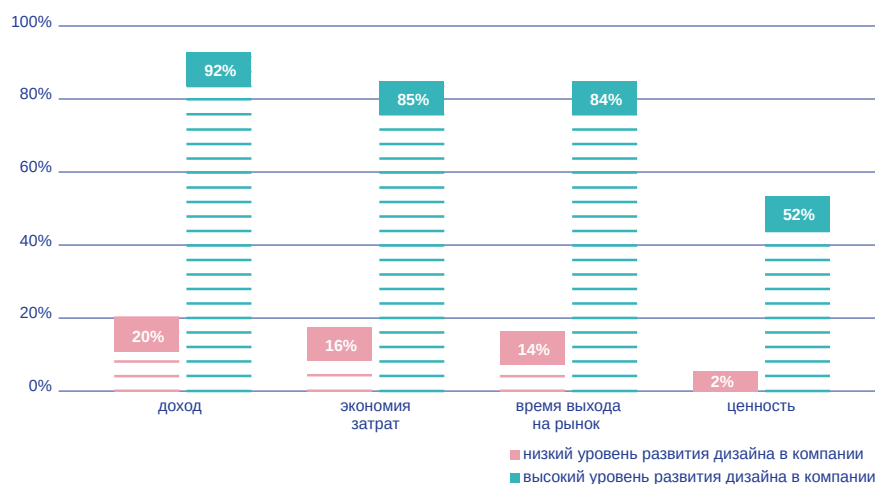
Рис. 71. Подъем на более высокие уровни зрелости дизайна. Модель консалтингового агентства InVision Солнечная система.

(глобальный опрос 2,2 тыс. дизайн-лидеров в 24 отраслях, 2020–2021)

Источник: ФПИМИ по данным InVisionApp, 2018

Рис. 72. Влияние достигнутого уровня зрелости дизайна компаний на показатели их деятельности.

Источник: ФПИМИ по данным InVisionApp, 2018

Оценка уровня зрелости дизайна в регионе, стране

В 2012 году ЦСР «Северо-Запад» по заданию Минпромторга России адаптировал модель «лестницы дизайна» для оценки уровня зрелости дизайна в страновом масштабе. Это было сделано не столько ради определения экономической выгоды для стран и регионов от степени зрелости их секторов дизайна, сколько для формулирования требований к политике в данной сфере. Россия и ее регионы были отнесены к категории «Отсутствие дизайна», для которых общая политика не была сформулирована, дизайн являлся сферой частных и неком-плексных публичных инициатив¹.

72

¹ Княгинин В. Н. Промышленный дизайн Российской Федерации: возможность преодоления «дизайн-барьера». СПб.: Изд-во СПбПУ, 2012. С. 48–49.

Табл. 2. Связь поколений государственной политики в сфере промышленного дизайна со стадией его развития в регионе и стране

«Лестница дизайна» (каждая следующая ступень надстраивается над предыдущей)	Поколение политики в сфере промдизайна	Основные механизмы политики	Страны, занимающие положение на «лестнице дизайна»
«Отсутствие дизайна»: он не рассматривается как значимый фактор развития	Политика не сформирована	Дизайн – сфера отдельных частных и публичных инициатив	Россия, Болгария, Венгрия, Литва, Словакия, Мальта и др. (более 40% членов ЕС)
«Дизайн как стиль»: концентрация на разработке уникального или оригинального стиля (школы или продукта)	Первое поколение политики: государственные интервенции, направленные на создание школы дизайна. Рассмотрение дизайна в основном как средства промышленной политики (акцент на промышленном дизайне)	Появление органа, отвечающего за национальную политику в дизайне. Развертывание системы дизайн-центров, поддержка системы образования и профессиональных консультаций (образовательные ваучеры, учебные программы и так далее) как дизайнерам, так и потребителям («дизайн-клиники» и тому подобное). Введение систем национальных конкурсов. Программы субсидий.	Польша, Чехия, Латвия, Румыния, Франция, Италия, Латвия, Корея, Япония, Германия, Китай, Индия, Катар. На региональном уровне: Уэльс и Фландрия и др.
«Дизайн как процесс»: включение дизайна в проекты развития как их неотъемлемой составляющей	Второе поколение политики: институционально-образовательная политика. Политика в отношении дизайна как сервиса (смещение акцента на междисциплинарные и крос-секторальные возможности дизайна)	Развития система дизайн-образования, брендинг дизайна и сектора креативной индустрии, поддержка экспорта дизайна. Создание системы стандартов, обязывающих прибегать к дизайну при производстве и решении социальных задач	Эстония, Швейцария, Испания, Швеция, Голландия, Австрия, Бельгия и др.

Дизайн как непрерывный цикл запуска инновационного развития: дизайн обеспечивает разнообразие и оригинальность конструктивных решений, вносит решающий вклад в создание стоимости

Третье поколение политики: интеграция дизайна и инноваций. Развитие дизайна как стратегия социально-экономического и инновационного развития

Включение дизайна в образовательные программы, в т. ч. школьные, принятие государственных стратегий развития дизайна, прежде всего, соединение технологий и дизайна, развитие городского дизайна и так далее. Постановка целей тотального внедрения «зеленого», «устойчивого», «универсального» и тому подобное дизайна. Создание большого количества разнообразных оргформ развития дизайна (Fab Lab, Living Lab, Design Factory, дизайнерских кластеров, кластеров креативной индустрии и пр.).

США, Дания, Финляндия, Великобритания.
На региональном уровне – Каталония

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Еврокомиссии, Danish Design Centre, Cardiff Metropolitan University, Technopolis Group, государственных документов отдельных стран

С тех пор 2012 год в российском дизайне произошли некоторые изменения, были разработаны и действуют дорожные карты в области инжиниринга и промышленного дизайна, принят национальный проект «Жилье и городская среда»¹, составляется «Индекс качества городской среды»². У Санкт-Петербурга по этому индексу в 2020 году 249 баллов (при среднероссийском значении индекса для крупнейших городов страны (выше 1 млн человек населения) в 189 баллов. Выше был индекс только у Москвы – 288)³. Но все же страна и Санкт-Петербург как один из ее ведущих дизайн-центров, судя по всему, недалеко ушли от 1–2-й ступеней «лестницы дизайна». В свое время для СССР отставание в дизайне стало политической проблемой и внесло свой вклад в кризис Советского Союза. Состояние рынка дизайн-услуг и дизайнерских товаров по сравнению с позднесоветским периодом изменилось радикально. Уровень проникновения дизайна в товарные рынки и повседневную жизнь людей вырос многократно, но практически все это либо импортированные, либо вторичные, как правило, нестратегические решения. Ключевой вопрос сейчас: какую проблему представляет собой отставание в дизайне от индустриально развитых стран и их экономических и культурных центров и недостаточная реакция на это отставание российских негосударственных субъектов и публичных властей в настоящий момент?

Резюмируя оценку уровня зрелости дизайна в Санкт-Петербурге, можно констатировать, что это 1–2 ступень на модифицированной ЦСР «Северо-Запад» «лестнице дизайна». Правительство города приняло в декабре 2020-го «Концепцию научно-технологического развития Санкт-Петербурга» (далее – КНТР), включив в нее раздел про дизайн, а в 2021 году соответствующий раздел появился в плане реализации КНТР и правительство предприняло ряд действий, направленных на поддержку сектора в городе. Но пока все же далеко от включения дизайна в качестве важнейшего элемента в решение ключевых городских задач и превращения его в общераспространенную практику.

² Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования / индекс-городов.рф [Электронный ресурс]. URL: <https://индекс-городов.рф/#/>

¹ Формирование комфортной городской среды / национальные проекты. рф [Электронный ресурс]. URL: <https://национальныепроекты.рф/projects/zhile-i-gorodskaya-sreda/blagoustroystvo>

³ Данный «Индекс» является весьма значимым инструментом управления развитием городской среды в России, но ограниченным по своей информативности и потенциалу базы для управленческих решений. Он, во-первых, содержит только внутринациональное сравнение, где точкой отсчета выступает недостижимая по своим финансовым и организационным возможностям Москва. При этом нет никакого международного бенчмарка. Во-вторых, не содержит блока важнейших для данного периода параметров оценки, относящихся как к ментальному здоровью городов, так и их статуса в постуглеродном мире, действий, связанных с «углеродным следом», «энергетическим переходом», уровня циркулярной экономики и тому подобное

3.4. Проблемы и вызовы развития дизайна в Санкт-Петербурге. Результаты экспертных интервью ФПИМИ и «Проект Балтия» 2021 год

Эксперты, опрошенные ФПИМИ и журналом «Проект Балтия» в 2021 году выделили комплексные причины, которые, по их мнению, в настоящий момент затрудняют развитие дизайна в городе.

1. Низкий уровень интеграции профессионалов в процесс принятия решений.

В Санкт-Петербурге отсутствует орган, ответственный за выработку политики в сфере дизайна и концентрирующий заинтересованные стороны (эксперты, участники рынка, представители территориальных сообществ). В результате, с учетом низкого авторитета профессионалов (отсутствия «входа» во властные структуры), дизайнерам приходится дополнительно тратить ресурсы на отстаивание статуса профессии. В Хельсинки, например, существует специальное экспертное образование – Helsinki Design Lab, которые занимается стратегическим дизайном, помогая руководству города увидеть «архитектуру проблем». Пример городских проектов, реализованных по методологии дизайна (дизайн-мышления): городской музей Хельсинки¹, центральная городская библиотека², библиотека университета Аалто³. Подобный орган в Санкт-Петербурге может быть образован из представителей Союза дизайнеров и Союза архитекторов, а также независимых дизайнеров и экспертов. Хотя идея ввести по примеру столицы Финляндии должности главного дизайнера также представляется интересной.

2. Ограниченный спрос на качественный дизайн со стороны горожан и заказчиков (государственных и частных компаний).

По мнению многих экспертов, одна из основных проблем современного дизайна в России – отсутствие работы с целевой аудиторией, недостаток проектов в области дизайна, направленных на широкую аудиторию. Инициативы по созданию таких проектов помогли бы не только создать новые аттракторы для туристов, но и повысить общую культуру горожан, дать им возможность осознать ценность дизайна. По общему мнению экспертов, среди многих наших соотечественников не существует понимания того, что такое дизайн. Как следствие – отсутствие спроса на качественный дизайн как у горожан, так и у заказчиков – коммерческих компаний и государства. При этом, справедливым будет отметить, что есть немало и позитивных примеров. Например, сфера HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), в которой существует высокий уровень конкуренции в Санкт-Петербурге, демонстрирует повышенный интерес компаний к качеству дизайна. Для примера здесь можно упомянуть проекты интерьеров архитектурного бюро DA bureau, разработанные для ресторанов Made in China (Большая Морская, 35), Birch (Кирочная, 3), Bio my Bio (Вознесенский, 6) и др. А также предметы мебели студии Delo Design, которые формируют обстановку многих знаковых гастрономических мест в городе – бистро «ФУТУРА» (наб. Карповки, 5), SoCoCo Bistro (наб. Адмиралтейского канала, 2), ресторан «Тепло» (Большая Морская, 45) и др. Среди девелоперов и застройщиков в общей массе пока нет высокого спроса на качественную архитектуру и средовой дизайн. Однако есть и положительные примеры, например проекты компании RBI – ЖК «Четыре горизонта», ЖК FUTURIST, ЖК Botanica от «Эталон ЛенСпецСМУ», а также строящийся квартал Magnifika и благоустроенная набережная р. Охты от шведского девелопера Vonava и др.

¹ Helsinki City Museum / helsinginkaupunginmuseo.fi [Электронный ресурс]. URL: <https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/en/>

³ Aalto University / aalto.fi [Электронный ресурс]. URL: <https://www.aalto.fi/en/learning-centre>

² Oodi / oodihelsinki.fi [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oodihelsinki.fi/en/>

3. Отсутствие программного подхода развития дизайна и поддержки молодых специалистов.

Большая проблема для молодых специалистов – переступить от «бумажного проектирования» и студенческих проектов к реальной практике. Эксперты доклада отмечают, что в Петербурге недостаточно welfare-инфраструктуры для выпускников: «[Развитие бренда] не может происходить само собой, ведь когда выпускаются молодые специалисты, когда они еще учатся, нет нормальных площадок и значимой практики» (Илья Спиридонов, сооснователь бюро «ХВОЯ»). «Нам надо подумать о том, какие условия мы можем создать для молодых дизайнеров, и пока их достаточно мало... [Комфортную для дизайнеров] среду нужно постепенно создавать и формировать. Результат будет» (Ярослав Мисонжников, предметный дизайнер, руководитель студии Yaroslav Misonzhnikov, сооснователь проекта APARTURA).

4. Малое количество производств и недостаток связности дизайнеров с производствами.

Существует ряд проблем в направлениях дизайна, связанных с производством предметов (прежде всего речь идет о производстве мебели, промышленных изделий и одежды). По мнению респондентов, в сфере текстильной промышленности и мебели существует крайне ограниченный список производств, что не позволяет отрасли развиваться. В связи с этим, Константин Лукин, генеральный директор Санкт-Петербургской Недели Моды, видит в Санкт-Петербурге, прежде всего, интеллектуальный центр дизайна, где производятся идеи и инновации. Это особенно актуально в постиндустриальном мире, где наибольшей ценностью обладают знания, креативные идеи и информация. Те крупные производители, которые ведут деятельность – «не видят» дизайнеров (в силу консервативности предприятий и ограниченного маркетинга самих дизайнеров), а мелкие производства слабы по причине того, что для создания и производства продукта необходимы большие инвестиции: оборудование, площади и сотрудники, которыми они не обладают. По словам основателя студии Delo Design Арсения Бродача, «производственный бизнес – низкомаржинальный и очень тяжелый, поэтому медленно развивается».

Рис. 73. Проблемы развития дизайна в Санкт-Петербурге.

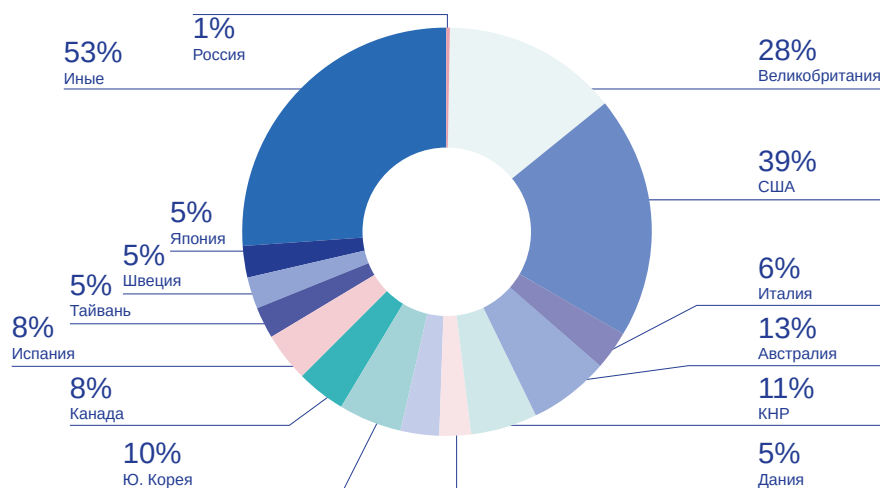
НЕХВАТКА ПРОИЗВОДСТВ
ДИСКОММУНИКАЦИЯ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ
БЮРОКРАТИЗИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА
ОТСУТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ
НИЗКИЙ АВТОРИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
НИЗКИЙ ЗАПРОС В ОБЩЕСТВЕ
АРХАИЧНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕХВАТКА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Источник: ФПММИ, журнал «Проект Балтия»

5. Отставание в уровне профессионального образования дизайнеров.

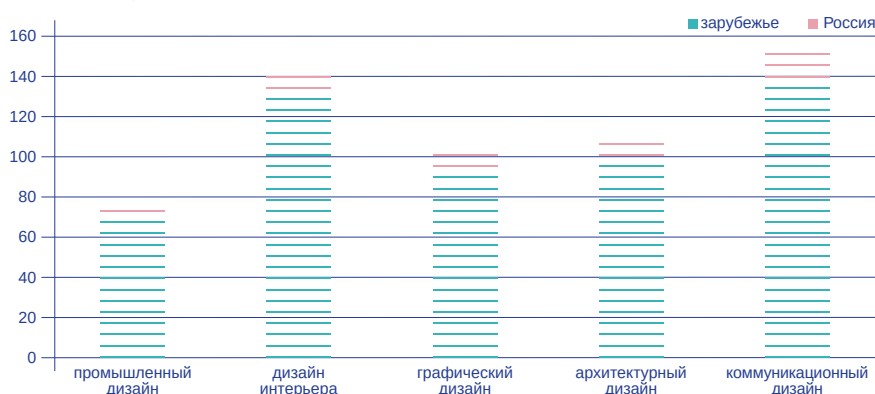
Речь идет не столько о художественных и ремесленных навыках, сколько о маркетинге, дизайн-мышлении, изучении пользовательского опыта и опыта потребителя (user & customer experience – Ux/Cx), об использовании новых материалов и применении новых способов их обработки. В международных академические рейтинги по предмету «дизайн и искусство» входит только НИУ «Высшая школа экономики», у которой в Санкт-Петербурге есть свой филиал. Ни один другой петербургский вуз в международные академические рейтинги не попадает. Также направление дизайна практически не представлено на глобальном рынке онлайн-образования: доля образовательных программ и курсов по разным направлениям дизайна, созданных и размещенных на платформе Coursera российскими организациями, всего около 7%. Это сказывается на репертуаре кадровых позиций, которые выпускники петербургских дизайн-школ могут занять после выпуска, на профиле компетенции, которой обладают данные выпускники, их способности работать профессиональным дизайнером в современной экономике по самым высоким стандартам.

Рис. 74. QS World University Rankings by Subject 2020: Art & Design.

Источник: ФПИМИ по данным QS World University Rankings 2021

Рис. 75. Организации, представляющие образовательные программы и курсы, включающие отдельные направления в теме design на платформе MOOCs Coursera, 03.2021.

Источник: ФПИМИ по данным платформы Cour

И все же приведенные примеры использования дизайна в Санкт-Петербурге в качестве коммуникационного инструмента, способствующего росту доверия в обществе и формированию локальных сообществ, являются, скорее, отдельными проектами, но не представляют собой комплексной и целенаправленной программы действий.

Будущее дизайна
в Санкт-Петербурге

2
Всероссийский центр изучения общественного мнения [Электронный ресурс]. URL: <https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10691>

4
По данным Росстата

6
Ann Petermans, Jan Vanrie, An-Sofie Smetcoren, Gitte Harzé, Jo Broeckx. Design for wellbeing in architecture and interior architecture // Design for Wellbeing / Cain, R., & Petermans, A. (Eds.). - London: Routledge, 2019.

4. Будущее дизайна в Санкт-Петербурге

4.1. Прогноз развития сектора дизайна в Санкт-Петербурге

Спрос на продукты дизайна и дизайн-услуги будет расти в обозримой перспективе. Это связано с рядом обстоятельств.

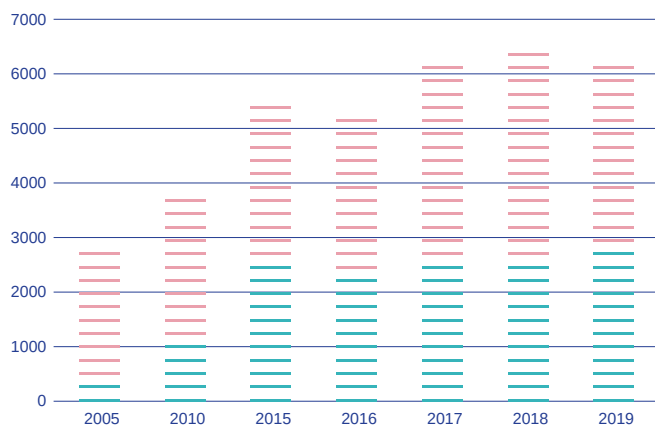
Во-первых, с сохраняющимся ростом ввода жилья и коммерческой недвижимости, ремонтов имеющихся жилых и нежилых помещений в городе¹. Объем и качество инвестиций со стороны домохозяйств в покупку, ремонт и дизайн жилых помещений, судя по сложившемуся потребительскому тренду, будет расти и дальше. На протяжении всего мониторинга ВЦИОМ потребительского поведения российских граждан с 2013 до 2021 года ремонт в квартире стоит на втором месте самых частых приобретений. Также в список популярных приобретений россиян попадает бытовая техника. Как и в начале двух предыдущих лет, каждый четвертый россиянин планирует сделать ремонт в квартире или купить мебель в 2021 году (26%)². Горожане, демонстрирующие инновационное потребление, будут и дальше стремиться к потреблению всего нового, отличающегося оригинальным стилем³. С 2017 года ежегодно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области совокупно вводится более 6 млн м² жилых площадей⁴, представляющих собой большой потенциал для развития интерьерного и средового дизайна. Кроме этого, наблюдается тенденция к увеличению интереса девелоперов к новым форматам недвижимости, требующим больших вложений в оформление пространства, – коммерческой недвижимости, прежде всего сегмента лофт, коливинг и апартаменты. Можно предполагать, что, несмотря на постпандемическую ситуацию, будут увеличиваться площади офисных помещений, HoReCa, ритейла⁵, а значит и спрос на дизайн этих пространств (как правило, именно их владельцы на сегодняшний день выступают основными заказчиками интерьерного дизайна, сервис-дизайна, а в последнее время заговорили о wellness и wellbeing-дизайне⁶) в долгосрочной перспективе также будет расти. Точно также будет увеличиваться спрос на средовой дизайн, формирующий городскую среду на огромной площади города и прилегающих территориях.

1
В США на интерьер и финишную отделку жилья приходится около четверти стоимости вновь построенного жилья (<https://www.nahbclassic.org/generic.aspx?sectionID=734&genericContentID=271883&channelID=311>).

3
Абрамов Р.Н., Зудина А.А. Социальные инноваторы: досуговые практики и культурное потребление // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 6 (100).

5
Эксперты McKinsey и Salesforce.com считают, что сейчас идет радикальная смена технологий торговли. Ключевую роль в этой смене играют дизайнеры. «В будущем наиболее успешные розничные торговцы будут нанимать экспертов в области дизайна видеоигр и пространственных вычислений» (<https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/retailers-as-experience-designers-brian-solis-on-shopping-in-2030?cid=other-eml-dre-mip-mck&hlkid=009e05d21f90443f8c4d500227b3d249&hctky=1814923&hdpid=0c317145-b670-4db9-b381-c4dd8242fac2>).

Рис. 76. Ввод в действие жилых домов, всего, тыс. м² общей площади жилых помещений.

Источник: ФГИМИ по данным Росстата

Рис. 77. Ввод в действие квартир, ед.

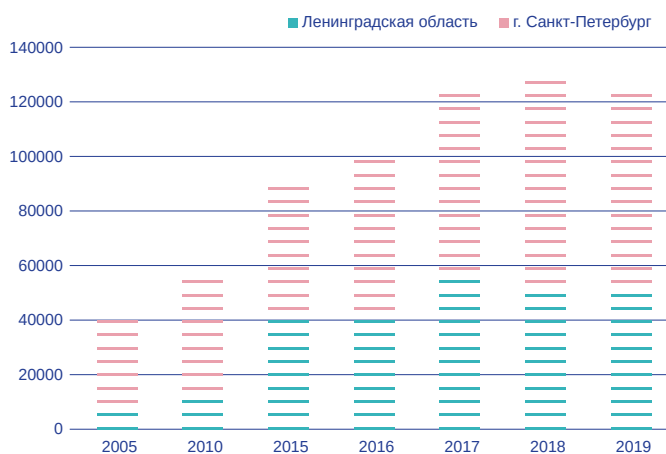
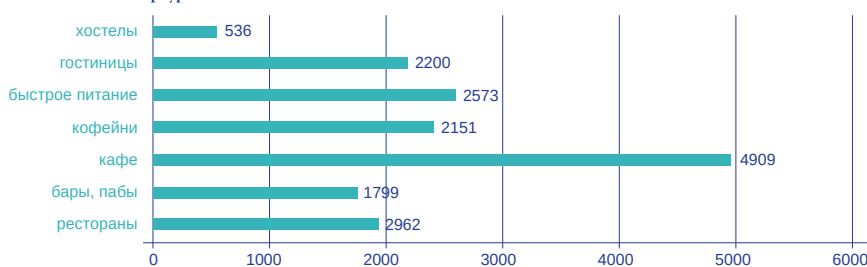

Рис. 78. Количество организаций общественного питания и гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге.

Источник: ФПИМИ по данным Яндекс. Карты на июнь 2021

Во-вторых, к сожалению, в Санкт-Петербурге будет и дальше сохраняться значительная доля людей с особенностями развития и ограниченными возможностями. Запрос на инклюзивный дизайн (Inclusive design), дизайн доступности (accessibility design) или «дизайн для всех» (universal design, design for all) будет постоянно возрастать. Силами только архитекторов и градостроителей, инженеров и специалистов ИКТ в сфере информационно-коммуникационных технологий город не перестроить. Потребуется приспособление материальной и виртуальной среды города¹, правил и процедур взаимодействия людей в достаточно большом секторе: только городским бюджетом Санкт-Петербурга в 2020 году было израсходовано 77,2 млрд руб. (из них 29,5% ушло на пенсионеров, ветеранов, инвалидов и некоторые другие категории граждан), а всего расходы на социальную политику достигли 141,7 млрд руб. (20% всех бюджетных расходов). Темп прироста расходов на социальную поддержку населения по сравнению с 2019 годом составил 33%. Вопрос об инклюзивном дизайне в этом отношении является вопросом рациональной организации огромного по своим масштабам сектора не только социальной сферы, но и экономики. По оценке консалтингового агентства PwC Australia, последующее приспособление материальной среды под стандарты доступности и включенности для лиц с ограниченными возможностями и особенностями развития оказывается в разы (в некоторых случаях до 10 тыс. раз) дороже, чем изначально использованный инклюзивный дизайн². Следует отметить, что понятие «инклюзивного дизайна» и «дизайна для всех» будет распространяться на новые зоны (как, например, это уже произошло с виртуальным пространством города), и обязательный учет его требований в дальнейшем будет только ужесточаться, а число субъектов, которые должны быть учтены в этом проектировании дружелюбной и доступной городской среды вокруг них, уже сейчас описывается весьма широкими моделями, например, аббревиатурой ADDRESSING: возраст/поколение; приобретенные нарушения развития/инвалидности (нетрудоспособность); религия; этническая и расовая идентичность; социальный и экономический статус (доход, сельские жители и тому подобное); пол; принадлежность к коренному населению; национальное происхождение (беженцы, иммигранты, лица из непредставленных групп); пол уже есть выше³.

¹ Есть специальные рекомендации World Wide Web Consortium «Web Content Accessibility Guidelines» (WCAG), посвященные тому, как обеспечить доступность интернета людям с ограниченными возможностями. Это – большой раздел в «дизайне доступности» (accessibility design).

³ Vanessa M. Patrick, Candice R. Hollenbeck. Designing for All: Consumer Response to Inclusive Design // Journal of Consumer Psychology. Volume 31, Issue 2 (2021).

² The Benefit of Designing for Everyone. Centre for Inclusive Design. - PwC Australia, May 2019. P. 1.

¹ Designing the Future Economy: Developing design skills for productivity and innovation. – Design Council, 2018. P. 1, 6-8.

80

В-третьих, экономика Петербурга будет увеличиваться, в том числе темпами выше, чем в среднем по экономике, на долгосрочную перспективу будет расти сервис-дизайн и коммуникационный дизайн, WEB-дизайн. Хороший потенциал у продуктового дизайна в силу того, что на рынок выходят новые поколения потребителей со своим стилем потребления и ценностями. При этом, как отмечают аналитики, современный дизайн больше не привязан к конкретным секторам или профессиям (в Великобритании 8% работников используют профессиональные навыки дизайнеров, выполняя работу других профессий). Навыки, принципы и методы проектирования теперь широко используются в экономике, от банковского дела до розничной торговли. Ключевым является вопрос проектирования и создания продуктов, соответствующих технологиям и требованиям 4-й промышленной революции. Скорость выхода на рынок, время существования стиля и образа продукта при этом чрезвычайно сжимаются, что требует изначального включения дизайнера во все проектные и производственные команды, особенно если они решают инновационные задачи. В Великобритании и США занятость лиц с дизайнерскими компетенциями и квалификациями в конце 2010-х росла вдвое быстрее, чем в среднем по экономике¹.

В-четвертых, туристический поток в Санкт-Петербург. Даже несмотря на ситуацию с пандемией и существенное сокращение потока и изменение географии, туристы являются одним из главных потребителей дизайн-товаров, продуктов ремесла и искусства, а также уникальных или оригинальных товаров локального производства. Прогнозы роста туристического потока пересмотрены, но вклад в экономику и мультипликативный эффект Санкт-Петербурга существенный. Чуть меньше 20 тыс. рублей в среднем тратит каждый турист из Китая на покупку подарков и сувениров в городе на Неве. Такой вывод следует из исследований по статистике транзакций, проводимых в популярных китайских платежных системах WeChat Pay и Alipay. Самыми популярными товарами, которые китайцы стремятся привезти из России, стали янтарь и косметика. На их долю приходится 69% от всех покупок в российских магазинах. Затем следуют ювелирные изделия (12% транзакций), сувениры (8%), алкогольные напитки (6%) и шоколад (5%)². Естественно, что потребительские вкусы и запросы туристов из других мировых регионов и регионов страны отличаются, но эти гости города также генерируют устойчивый спрос на петербургские дизайнерские продукты.

² Подсчитали, сколько туристы из Китая оставляют денег в Петербурге. Мария Герц. 07 октября 2019 / Neva.Today [Электронный ресурс]. URL: <https://neva.today/news/podschitali-skolko-turisty-iz-kitaya-ostavlyayut-deneg-v-peterburge-181157>

Рис. 79. Туристический поток в Санкт-Петербург в 2013–2020 годы, млн чел.

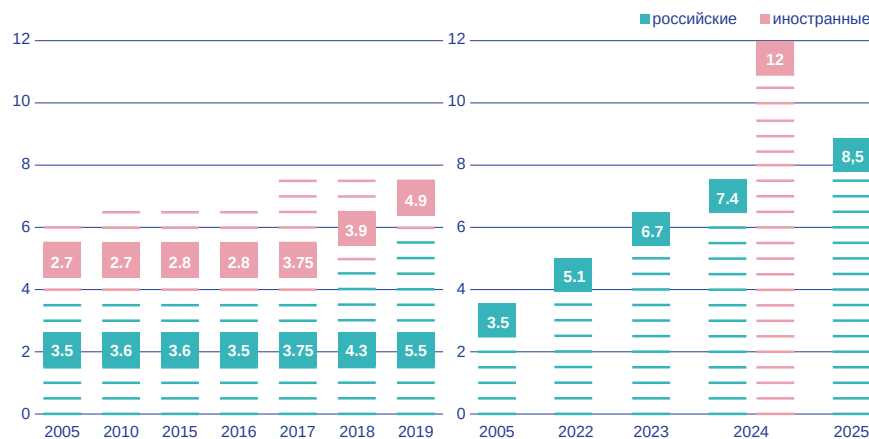
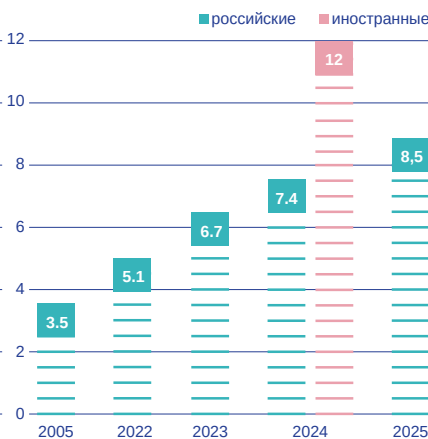

Рис. 80. Прогноз динамики туристического потока в Санкт-Петербург, млн. чел.

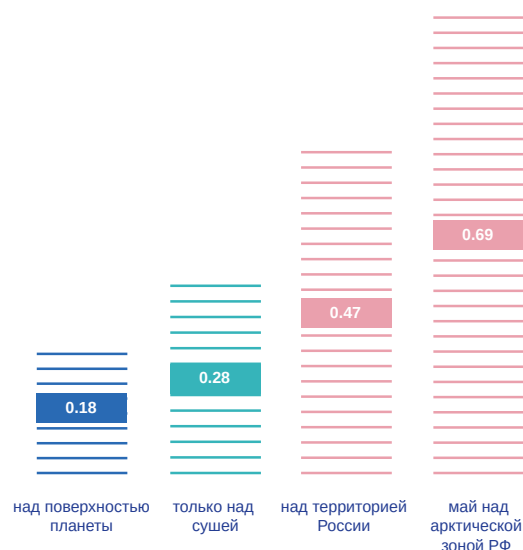

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и данным открытых источников

В-пятых, «энергетический переход» и «углеродная нейтральность» как стандарты и стратегии развития современных городов потребуют от Петербурга радикального перепроектирования практически всех сфер жизни города. Санкт-Петербург входит в число 167 городов, на которые приходится 52% от общего объема выбросов парниковых газов в мире¹. Кроме того, глобальное потепление приводит к локальным изменениям климата, которые касаются и Петербурга. Например, июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в городе. Ряд температурных рекордов бы поставлен и в июле. Измерения концентрации CO₂ над российской территорией показывают практически идентичные средним глобальным темпам роста. По данным Климатического центра Росгидромета, темпы потепления на территории России с середины 1970-х годов примерно, в 2,5 раза превосходят среднеглобальные. Средняя скорость роста температуры приземного воздуха за десятилетие (°C/10 лет): над всей поверхностью планеты, только над сушей, над территорией России и над арктической зоной Российской Федерации (АЗРФ) за период 1976–2019 год Согласно «умеренному» сценарию Климатического центра Росгидромета, наиболее заметные изменения средней летней температуры ожидаются в Северо-Западном и Уральском округах. В середине века на арктическом побережье потепление достигнет 3°C, а в конце XXI века – 3,5–4,5°C. Зимой потепление окажется большим. При более «агрессивном» сценарии, начиная с середины XXI века, скорость изменений температуры по сценарию как зимой, так и летом, оказывается в 1,2–1,4 раза большей по сравнению с умеренным.

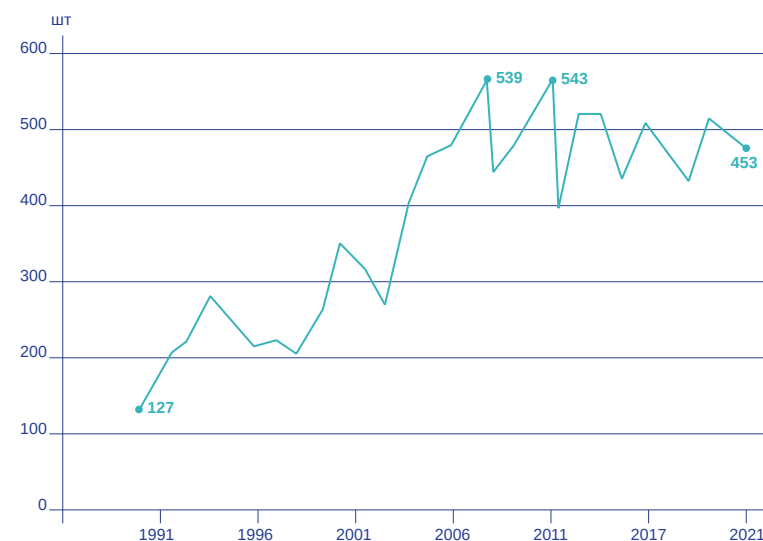
¹ Wei Ting, Wu Junliang, Chen Shaoqing, Keeping Track of Greenhouse Gas Emission Reduction Progress and Targets in 167 Cities Worldwide // *Frontiers in Sustainable Cities*. Volume 3, 2021.

Рис. 81. Средняя скорость роста температуры приземного воздуха за десятилетие, в период с 1976 по 2019 (°C/10 лет).

Источник: Климатический центр Росгидромета

Рис. 82. Суммарное число опасных явлений и комплексов неблагоприятных явлений в России, нанесших социальный и экономический ущерб, 1991–2019, шт.

Источник: ВНИИГМИ-МЦД

Рис. 83. Число опасных явлений (сильных осадков), нанесших значительный ущерб экономике и населению России, 1991–2017, шт.

Источник: Климатический центр Росгидромета

Санкт-Петербург, вместе с другими крупными городами, должен выработать план адаптации к климатическим изменениям и сокращения негативного воздействия на окружающую среду, обрести новый дизайн. Пока же, согласно отчету некоммерческой CDP, которая собрала собственные данные об окружающей среде, из 800 городов по всему миру около 43% глобальных городов не имеют плана адаптации к проблемам изменения климата, но 93% говорят, что их люди и инфраструктура подвергаются риску изменения климата¹. Петербург в ряду этих городов. В данных условиях, очевидно что «устойчивый» и «климатический» дизайн становится чрезвычайно востребованным товаром в локальном и глобальном масштабе. При этом экологические требования во многом формируют стиль современного потребления и ключевые характеристики современного дизайна: рациональность, экологичность, ответственность.

¹ Cities on the route to 2030: Building a zero emissions, resilient planet for all / CDP and ICLEI.- London: CDP, 2021.

Рис. 84. Общий объем выбросов парниковых газов в 167 городах мира

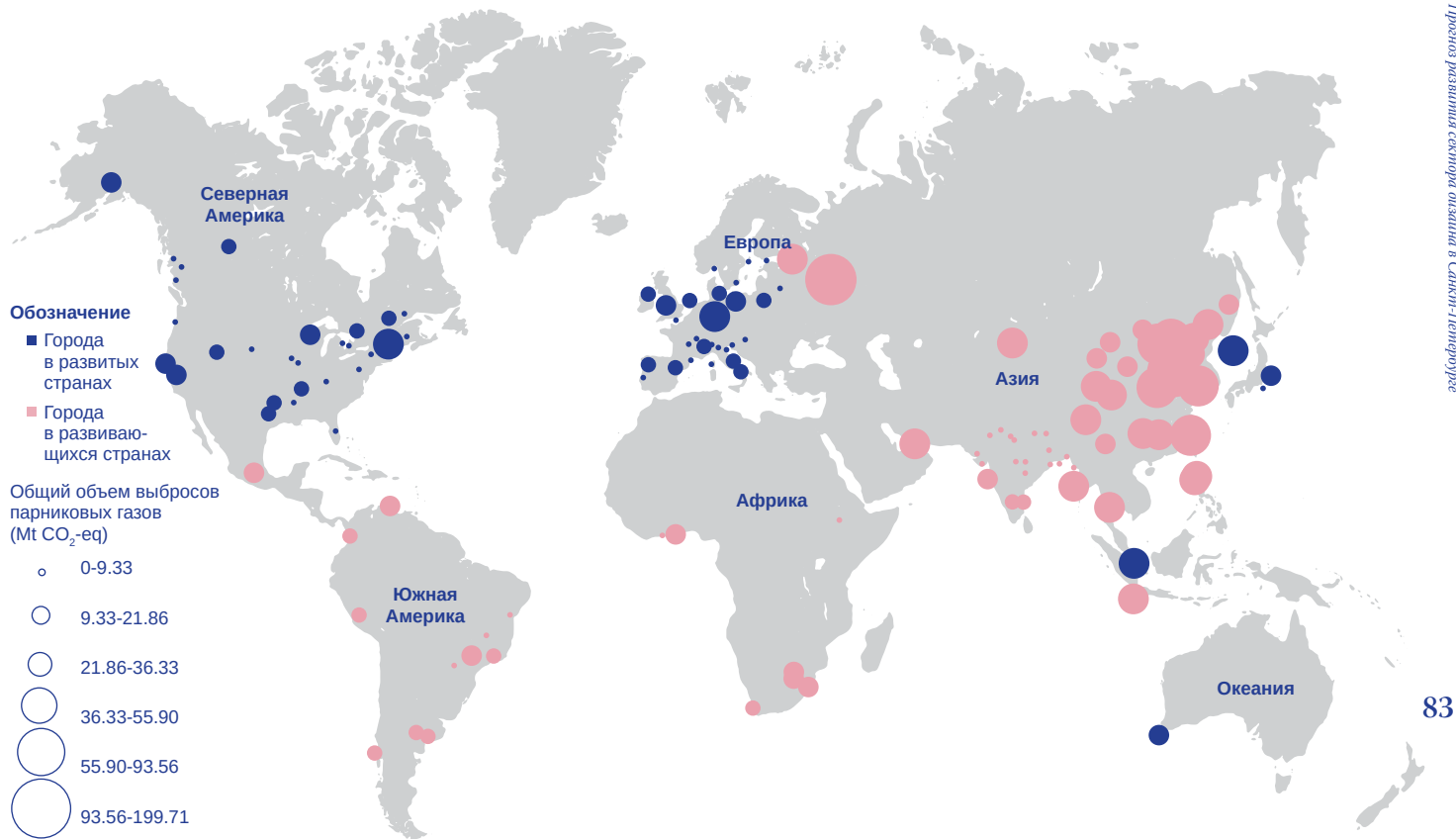
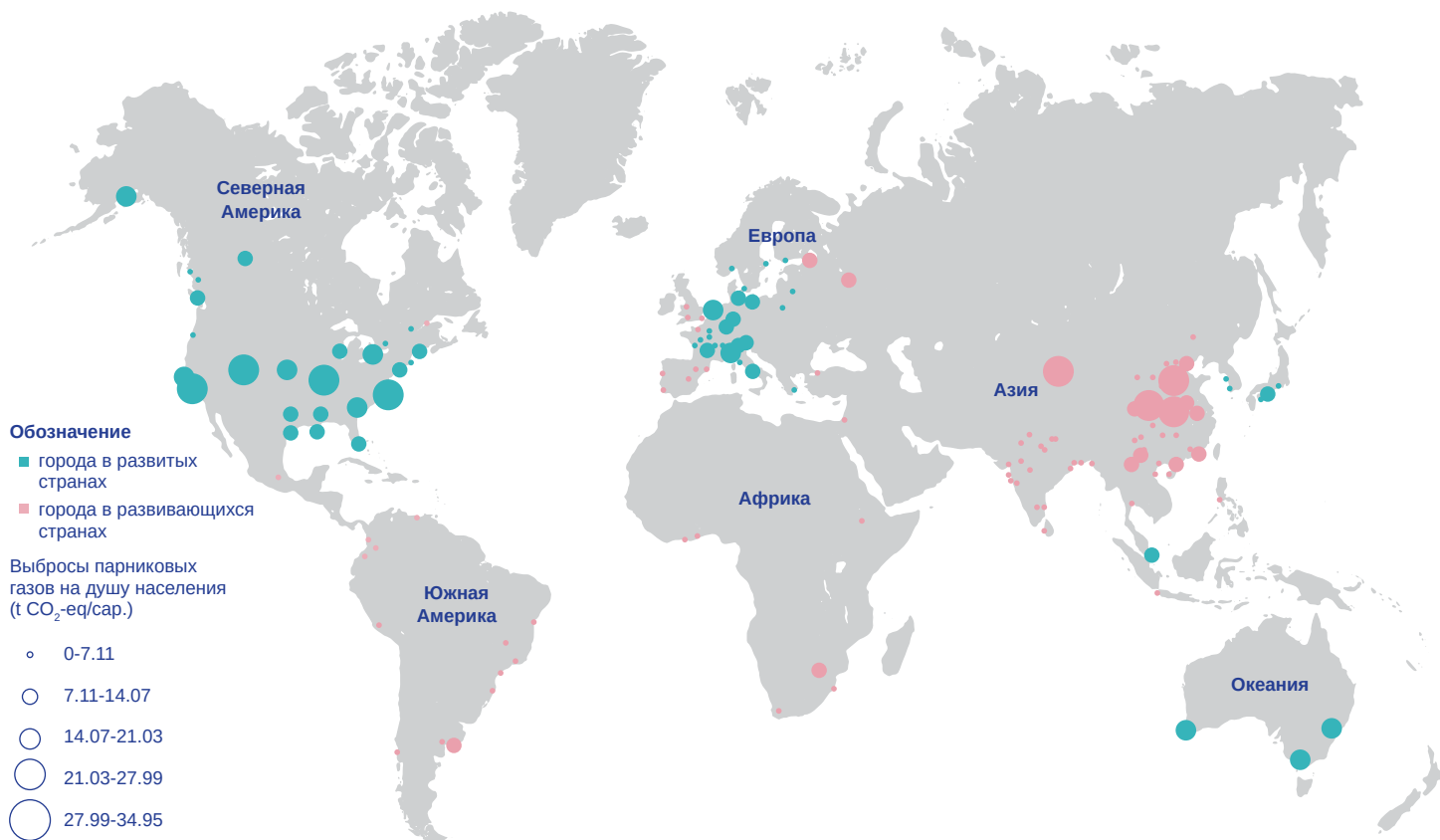
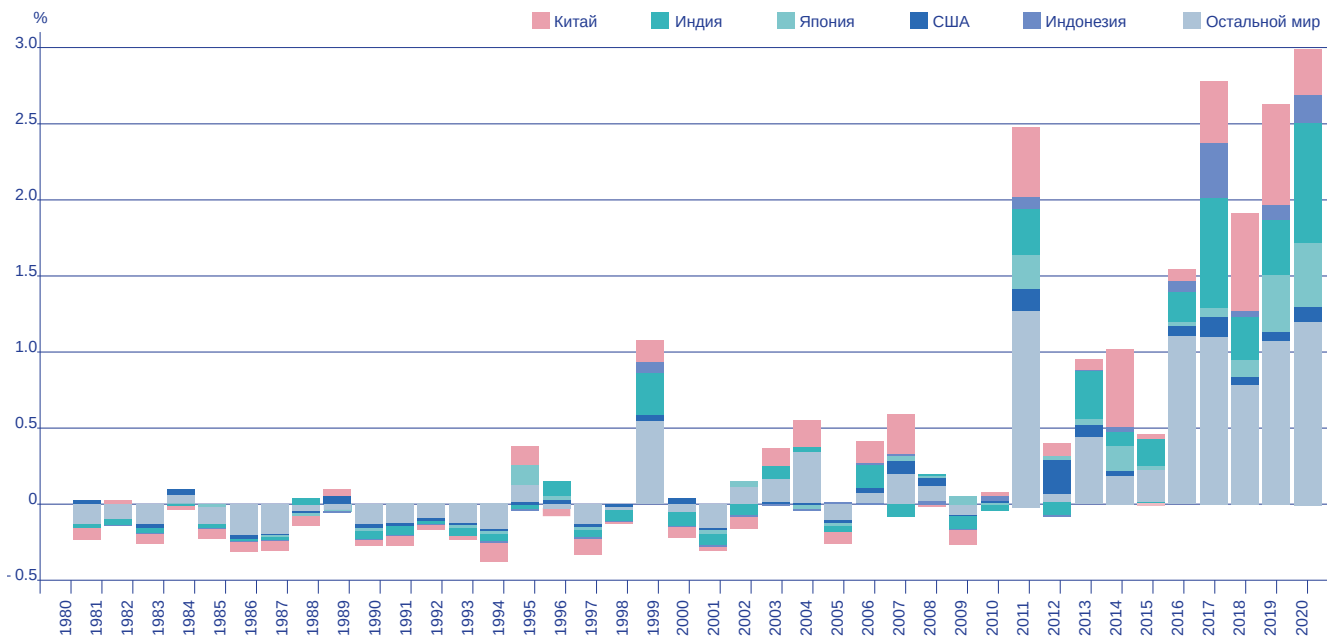

Рис. 85. Объем выбросов парниковых газов в 167 городах мира на душу населения.

Источник: Wei Ting et al

Рис. 86. Изменение количества дней накрытия волнами тепла относительно исходного уровня 1986–2005 годов людей в возрасте старше 65 лет.

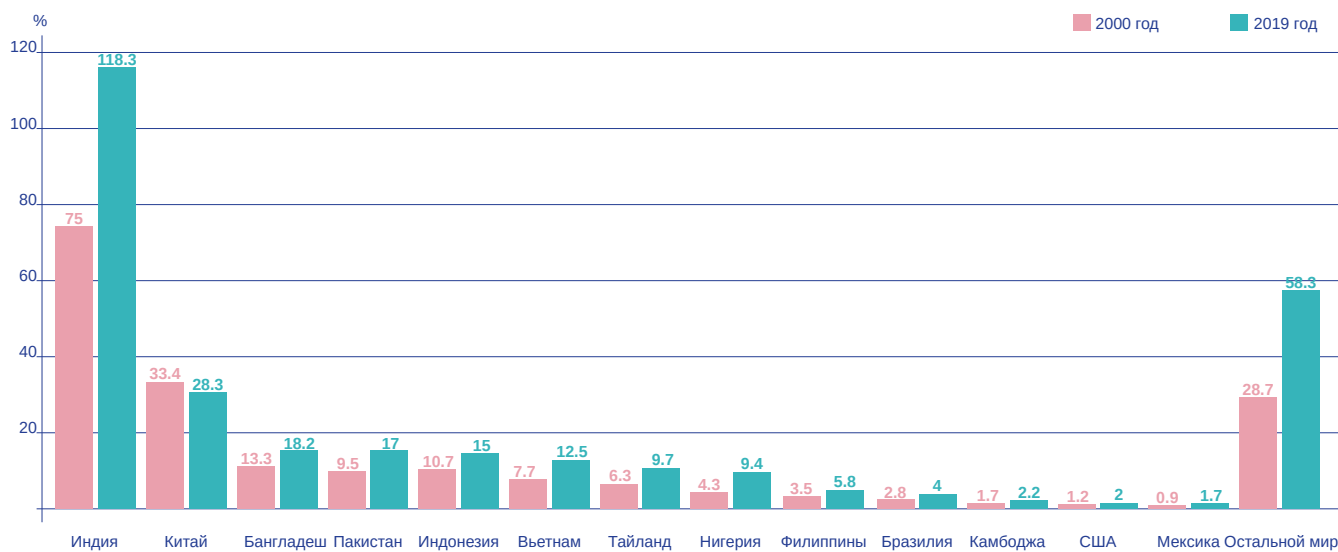

Источник: The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change

84

За последние 20 лет произошло увеличение смертности от жары среди людей старше 65 лет на 53,7%, достигнув в 2018 году 296 000 смертей.

Рис. 87. Потеря миллиардов рабочих часов в мире вследствие волн жары, 2000 и 2019 год

Источник: Watts N, et al. The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises //The Lancet. – 2020.

В мире в 2019 году было потеряно 302 млрд рабочих часов, что на 103 млрд часов больше, чем потеря в 2000 году. На 13 стран приходилось 244,1 млрд (80,7%) из 302,4 млрд глобальных потерянных рабочих часов.

4.2. В чем может состоять актуальная «повестка дня» сектора дизайна в Санкт-Петербурге

1
Например, по оценке Центра развития НИУ ВШЭ, доля импорта модных товаров на российском рынке составляет 70-80% (Индустрия моды. 2019 год / Седых И. А. Центра развития НИУ ВШЭ.- М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 3).

Сейчас при огромном спросе на дизайн-услуги и дизайнерские товары значительная часть его удовлетворяется за счет импорта¹, а собственный дизайн проигрывает зарубежному по качеству и новизне. Отставание в развитии дизайна не создает социально-политических рисков, но влечет определенные экономические и инновационно-технологические последствия. Тот факт, что дизайн Санкт-Петербурга недалеко ушел от 1–2-й ступеней «лестницы дизайна», то есть подавляющим большинством компаний дизайн не применяется систематически, а политика в отношении развития сектора только начала оформляться, определенным образом снижает конкурентоспособность и инновационность как всей региональной экономики в целом, так и ее отдельных участников. Слабость сектора дизайна оборачивается потерями в производительной силе города, способности создавать новые продукты и услуги, ведь именно дизайнеры отвечают за окончательную «сборку» продукта и наиболее точное попадание в ожидания и потребности потребителей.

Не менее существенно отставание в развитии дизайна сказывается на актуальном стиле и инновационном имидже города, его способности быстро адаптироваться к высокой экономической, культурной и природной (экологической) динамике современного мира. По сравнению с ведущими инновационными центрами мира создаваемая сегодня материальная и цифровая среда жизни Петербурга нередко выглядит вторичной и далеко не передовой, гораздо менее ориентированной на запросы жителя. Реакция на радикальную смену технологий, переход к новой энергетической парадигме, изменение экологических требований (в частности, требований «углеродной нейтральности» и экологической устойчивости), у Петербурга идет с отставанием от ведущих глобальных центров на два десятка лет. Чуть менее выраженным, но все равно существенным является отставание в городской эстетике и дизайне социальных отношений. Тем самым, слабость дизайна входит в число причин нахождения города вне авангарда мирового развития и малого влияния сегодняшних петербургских проектов и продуктов на определение фронта современной культуры. Слабая развитость дизайна также влияет на ограниченность ассортимента возможных инноваций и источников роста, которые возникают с переходом на каждую следующую ступень «лестницы дизайна».

Отставание в дизайне Санкт-Петербурга является проблемой, имеющей социально-экономическое значение и требующей своего безотлагательного решения. Опыт Перми и Москвы 2010-х это наглядно показал. Культурный, эстетический разрыв между ценностями современных горожан и материальной средой их жизни, проблемы удобства и доступности ее цифрового пространства осмыслились Пермью и Москвой как возможные причины миграционного оттока из городов наиболее мобильной, образованной и амбициозной части городских сообществ, переноса их инвестиций в обустройство собственной повседневности за пределы данных городов. В Перми способом разрешения вышеназванных проблем были выбраны наряду с дизайном более широкая новая культурная политика, непривычный (для России 2010-х) мастер-план города, а в Москве – культурная и архитектурно-градостроительная политика (консорциумом разработчиков во главе с РАНХиГС была подготовлена, хотя и не принята, соответствующая версия Стратегии социально-экономического развития Москвы на долгосрочную перспективу), включающая программы реформирования транспортного хозяйства и программу «Моя улица». Возможно, что примирение москвичей с последствиями в некоторый период времени выглядевшей весьма

драматично улично-дорожной и транспортной перестройки города связано, в том числе, с принятием ими нового дизайна города, нового стиля столицы России. А сложности с культурной политикой Перми 2010-х связаны в какой-то мере с тем, что локальные вкрапления нового стиля не создали динамичный и привлекательный в глазах подавляющей части населения дизайн города.

Уже очевидно, что в ближайшее время Санкт-Петербургу придется задействовать значительные ресурсы на решение «сверхзлых» проблем борьбы с изменениями климата, а точнее адаптации к ним. Как минимум, международные компании в массовом порядке начали переходить к применению корпоративных стандартов управления (ориентированных, прежде всего, на устойчивое развитие – GRI, SASB – или на климатической повестке – CDP и TCFD), которые охватываются концепцией, связанной с вопросами климата ESG (экологических, социальных и управленческих стандартов). Пока в США и Западной Европе растет поток исков муниципалитетов к промышленным компаниям в связи с их экологической политикой. Не далек тот период времени, когда поток претензий развернется и перешагнет границы отдельных государств. Большое количество городов в инициативном порядке уже начали переходить к постуглеродным стандартам, формировать зоны с низким уровнем выброса вредных веществ Low Emission Zones или зоны, свободные от ядерного оружия Carbon Free Zones. Есть разного рода альянсы городов, утверждающие постуглеродную повестку (C40 Cities, ICLEI, Resilient Cities Catalyst, Climate Mayors и др.). Петербургу придется определиться со своей постуглеродной повесткой, климатическим дизайном и новым стилем, отражающим адаптацию к изменениям климата, уже в среднесрочной перспективе. Вопрос для Петербурга в рамках климатической повестки заключается не в том, следует или нет принимать климатическую и энергетическую повестку углеродной нейтральности, а в том, когда это делать и какой степени радикальности она должна быть. От этого во многом зависит и масштаб запроса к сектору дизайна, а также формированию инструментами дизайна нового стиля города и жизни горожан.

Миссия движения в части климатической повестки – улучшить жизнь в Петербурге здесь и сейчас, сохранить его уникальное культурное и историческое наследие, не пожертвовав ролью динамичного города-новатора (экспериментатора), дать собственное решение «сверхзлых» задач современности (достижение «углеродно-нейтральным» к 2050 году и тому подобное).

Соответственно, общей целью политики развития дизайна в Санкт-Петербурге могло бы стать формирование в перспективе 5–7 лет рынка дизайнерских и связанных с ними услуг и продуктов как значимого в структуре экономики города и сопоставимого по своим масштабам с секторами крупных европейских городов. Специализация данного рынка должна определяться не только наследием, но и актуальными большими вызовами, стоящими перед городом, страной и миром.

5. Что делать и с чего начать?

Санкт-Петербургу необходимо резко наращивать свой потенциал в дизайне, придвигаясь по трем ключевым направлениям. Во-первых, самоопределиться в позиции в глобальном тренде климатического дизайна в широком его понимании. Во-вторых, нарастить масштаб сектора дизайна, увеличить объемы производства и экспорта дизайнерских продуктов и услуг. В-третьих, подняться по «лестнице дизайна» на более высокие ступени его развития в городе, включить дизайн в проекты развития как их неотъемлемую составляющую. Нужно стремиться к тому, чтобы дизайн в Санкт-Петербурге вносил решающий вклад в инновационное развитие экономики и социальной сферы города.

Развивая дизайн в городе, опираться можно на те ресурсы, которые доступны сейчас или могут быть реально доступны в обозримом будущем. Для Петербурга это человеческие ресурсы, сконцентрированные в профессиональном образовании, учреждения которого в настоящий момент являются наиболее крупными и организованными игроками в секторе.

88

Рис. 88. Мировая сеть d-schools (сеть Hasso Plattner Institute)

Источник: d.school University of California, Berkeley

Интересно, что в некоторых странах, где разрыв в развитии дизайна из-за слабости профессиональных дизайнерских школ был огромен и не мог быть закрыт силами фактически не существующего специализированного профобразования, программы распространения технологий дизайна и дизайнерских методов проектирования стали разворачивать через экспансию дизайн-мышления и создания в первую очередь сети d.schools (школы дизайна). В частности, так было сделано в нескольких странах Африки. Сейчас из 23 d.schools 15 созданы и функционируют в африканских университетах: в Ботсване, Камеруне, Демократической Республике Конго, Египте, Гане, Кении, Лесото, Марокко, Нигерии, Руанде, Южной Африке, Танзании, Уганде, Замбии и Зимбабве (помимо США, Австралии, Испании, Италии, Китая, Португалии, Турции и Японии)¹.

Но все же не только страны с неразвитым сектором дизайна идут через развитие системы профобразования. В недавнем прошлом университетские программы дизайна в Нидерландах, объединившись в Design United, вместе с профессиональной ассоциацией CLICKNL, смогли стать ключевыми игроками в голландской сети разработок и исследований. Это способствовало росту видимости и влияния дизайн-образования в стране, а также позволило связать дизайн с национальной промышленной политикой (прежде всего в формате программ поддержки креативной индустрии). Два призыва к НИОКР, ориентированных на дизайн (Creative Industries Research Programme, 2016; Dutch Research Council NWO Creatieve Industrie: Research Through Design, 2015), стали основой для двух голландских успешных исследовательских и разработческих программ.

¹ D-школа в Африке | d-школа. <http://www.dschool.uct.ac.za/d-school-africa-1>

Что делать: предложения по реализации основных направлений развития дизайна в Санкт-Петербурге

Табл. 3. Предложения по реализации основных направлений развития дизайна в Санкт-Петербурге

Основные направления деятельности	Возможные проектные инициативы	Организационное обеспечение	Прототипы, образцы лучшей практики
I. Тематическая фокусировка петербургского дизайна			
Публичная фиксация «повестки дня» для сектора дизайна и ремесла	Инициатива профессионального сообщества, доктринальные документы	«Белые книги» о дизайне и ремесле, политические заявления должностных лиц	Обращение Президента Еврокомиссии к Европарламенту 16.09.2020 с программой NextGenerationEU, частью которого должен стать «Новый Баухаус» (New Bauhaus) – стратегическая повестка дня для программ развития дизайна и ремесла в ЕС; По Galicia Innova 2020 Plan была издана «белая» книга GALICIA. O deseño como motor o преобразующей регион силе дизайна (2019)
	Программы публичных органов	Программные и нормативные акты публичных органов, придающие фокусирование развитию	Strategy 2020-24 “Using design as a force for change” Design Council UK (2020)
Тематическая концентрация новых разработок и продуктов на ключевой повестке	Тематическая фокусировка основных публичных событий	Год дизайна (иной период) в рамках определенной тематики	Программа WDO «Мировая столица дизайна» (WDC)
	Создание новых структур, специально под новую «повестку»	Это могут быть образовательные организации, профобъединения и пр.	Design Council UK (1949) для восстановления промышленности после войны; профессиональная сеть и образовательная платформа «Climate Designers» (2019)
	Выделение лидеров и тем как наиболее значимых для общества	Тематические награды и премии	В 2021 году Гамбург получил премию GREEN GOOD DESIGN в номинации «Зеленый город 2021 »
II. Рост масштабов сектора дизайна в Санкт-Петербурге			
Привлечение новых заказчиков на услуги дизайна	Обучение (потенциальных) заказчиков дизайн-услуг	«Школы заказчиков» на услуги дизайна	Образовательная программа Совета дизайна Сингапура и McKinsey Design «Ценность дизайна для бизнеса» (BVoD) для коммерческих компаний
	Формирование коллаборации школ дизайна и индустриальных партнеров	Дизайн-хакатоны, конкурсы с бизнесом как бенефициаром	Региональный конкурс дизайнеров в польской Силезии Silesian Icon; спонсорство бизнеса в категории «Дизайн» в Umbrella prizes Галисийского графического коммуникационного кластера

Основные направления деятельности	Возможные проектные инициативы	Организационное обеспечение	Прототипы, образцы лучшей практики
Финансовая и нефинансовая поддержка дизайна для МСП, поддержка дизайнерских талантов и занятости в секторе	Субсидирование заказчиков дизайна (отдельных работ) МСП	Ваучеры для заказа услуг	Программа ERDF OP Восточного Уэльса
	Нефинансовая поддержка МСП	Консалтинг и менторинг для МСП в сфере использования ими дизайна	В июне 2019 года Корейский институт продвижения дизайна (KIDP) открыл первый Центр инноваций в производстве, ориентированном на дизайн (DKworks), в G-Valley (промрайон Гуро, Сеул), чтобы помочь преодолеть нехватку опыта в планировании и разработке новых продуктов малыми и средними предприятиями за счет образовательной, консультационной и технологической поддержки их дизайнерских разработок.
	Субсидирование важных дизайнерских разработок (проектов)	Публичные и частные субсидии	В Японии реализуется специальная программа Kansei Initiative, направленная на поддержку сектора промышленного дизайна в самых разнообразных формах, включая субсидирование отдельных проектов. В Гонконге реализуется DesignSmart initiative, управляемой DesignSmart Secretariat при правительстве Гонконга.
	Субсидирование дизайнерских компаний	Публичные и частные субсидии	В Малайзии поддерживаются в целом деятельность компаний в сфере промышленного дизайна. Малайская администрация инвестиционного развития (The Malaysian Investment Development Authority) по программе, действующей до 2016 года, предоставляет поставщикам услуг промышленного дизайна право на особый статус, включая освобождение доходов от налогов на 70% на период до пяти лет, специальный режим амортизационных отчислений, консолидация убытков в рамках налогового учета за весь период налогового кредитования и пр. Business Finland – государственный фонд, дающий гранты начинающим предпринимателям, в том числе в проектах дизайна в том числе иностранным гражданам.
	Продвижение дизайн-услуг и дизайн-продуктов местных производителей	Работающие с регионом агрегаторы услуг и продуктов, программы поддержки продвижения регионально-го дизайна	В Galicia Innova 2020 Plan вошли: онлайн-каталог Galicia map of design suppliers, книга Success cases of Design in Galicia, поддержка выставок и конференций, международных воркшопов

Основные направления деятельности	Возможные проектные инициативы	Организационное обеспечение	Прототипы, образцы лучшей практики
Вузовское предпринимательство в организациях, ведущих подготовку кадров по направлению «дизайн»	Образовательные программы по предпринимательству	Новые образовательные программы	Программа предпринимательства и радикальных инноваций в Aalto School of Arts, Design and Architecture; School of Entrepreneurial Design Thinking в Кобленце
	Учебные проекты по созданию и выведению на рынок новых продуктов	«Учебные заводы», модернизация учебных планов	Bernard M. Gordon Learning Factory в университете Penn State, программа Team X в CalTech и пр.
	Вузовская инновационная инфраструктура в сфере дизайна	Вузовские стартап-студии, хакатоны, мастерские и т.п.	Стартап-судии в Cornell Tech: BigCo Studio (с крупными компаниями), Public Interest Tech Studio (проекты в публичном интересе) и Startup Studio (классическая стартап-студия для дизайнеров). В Galicia Innova 2020 Plan было предусмотрено создание онлайн-выставочной зала материалов - коллекции образцов новых материалов для дизайнеров.
Расширение инфраструктурной базы дизайн-сектора	Программа поддержки дизайн-(техно)парков, дизайн-кварталов	Введение городом льготных налоговых режимов	Налоговые льготы для моды и дизайна в центральном районе города - Таллинне, Тбилиси
	Повышение доступности инфраструктур	Льготные условия для аренды и использования	Программа Эйндховена к. 1990-х – н. 2000-х: предоставление больших скидок молодым выпускникам местной Академии дизайна на аренду помещений под мастерские.
Распространение дизайнерских практик и дизайн-мышления, user&customer experience (UX/UI, CX) за пределы дизайнерских отраслей	Включение в образовательные программы, прежде всего, инженерных специальностей курса дизайн-мышления, UX/UI и CX	Новые образовательные программы	Образовательные программы финского университета Аалто, Hasso Plattner Institute в Потсдаме, Rotman Desautels Centre For Integrative Thinking, St. Gallen Design Thinking & Business Innovation
	Выделение дизайн-мышления как специального академического направления в исследованиях и образовании	Открытие специализированных школ и институтов дизайн-мышления	Мировая сеть d-schools (сеть Hasso Plattner Institute), Global Design Thinking Alliance
	Формирование лабораторий и групп по актуальной для города и бизнеса тематике (социальный инжиниринг, postcarbon и пр.)	Группы Cultures of Resilience (CoR), public social innovation lab, Public Collaboration Lab и т.п.	Группы Cultures of Resilience (CoR) в University of the Arts London (UAL), 2014-2016: вовлечение в дизайнерские и художественные практики жителей района, формирование местной идентичности, помощь пожилым

Основные направления деятельности	Возможные проектные инициативы	Организационное обеспечение	Прототипы, образцы лучшей практики
Формирование потребителя дизайн-услуг и дизайн-продуктов	Поддержка проектов, направленных на продвижение высокого качества в архитектуре (городское планирование, ландшафт, интерьер), дизайне (дизайн продукта, графический дизайн, мода, комиксы, иллюстрации и украшения) и электронной культуре (на стыке творчества, ИТ и наука)	Субсидии и организационная поддержка проектов	В Нидерландах действуют субсидии (Subsidies for designers and cultural institutions). Фонд поддерживается Нидерландским министерством образования, культуры и науки. Бюджет на 2021 год: 1700000 евро
	Дизайн-образование в школах	Включение обязательных дисциплин в программы средней школы	Включение дизайна в программу общеобразовательных школ Великобритании, преподавание ремесел и дизайна в средних школах Финляндии (в Финляндии есть проект Института дизайна в Лахти, где обучение дизайну начинается в детском саду) и Швеции
		Обучение и переподготовка учителей, создание дизайн-мастерски и лабораторий в школах	K12 Lab в d.school обеспечивает обучение школьных преподавателей дизайну и дизайн-мышлению и способствует созданию аналогичных лабораторий в школах.
		Обучение ремеслам и дизайну населения	Огромная практика «открытых школ дизайна» и разного рода курсов для населения по всему миру
	Образовательные и вовлекающие мероприятия (в события, связанные с дизайном), просветительство	Календарь событий, связанных с дизайном	Фестиваль «Голландская неделя дизайна» в Эйндховене
Конкурсы для непрофессионалов, вовлечение населения в творчество		Инициатив кампуса UAL в Central Saint Martins и локальной группы пользователей Age UK в р-не Айлингтон (2016-2017)	
Массовое обучение методом и техникам дизайна непрофессиональных пользователей	Запуск Open Design School – городской школы, открытой для горожан (аналогично частным школам кулинарного мастерства)		

III. Подъем по «лестнице дизайна» на более высокие ступени его развития

Содействие формированию «петербургского дизайна» (стиля)	Научные исследования особенностей петербургского дизайна	Поддержка специализированных исследовательских программ	Google Scholar выдает в поиске почти 4,2 тыс. научных публикаций на тему scandinavian design
	Презентация особенностей локального дизайна в глобальных форматах, создание глобальной моды на данный дизайн	Тематические престижные выставки на ведущих экспозиционных площадках мира с глобально известными кураторами	Выставка Design in Scandinavia, прошедшей в 24 городах США и Канады с 1954 по 1957 год; Fifty Years of Singapore Design Exhibition: 300 знаковых, популярных и ключевых дизайнов, которые сформировали отрасль в Сингапуре

Основные направления деятельности	Возможные проектные инициативы	Организационное обеспечение	Прототипы, образцы лучшей практики
Содействие формированию «петербургского дизайна» (стиля)	Научные исследования особенностей петербургского дизайна	Поддержка специализированных исследовательских программ	Google Scholar выдает в поиске почти 4,2 тыс. научных публикаций на тему scandinavian design
	Презентация особенностей локального дизайна в глобальных форматах, создание глобальной моды на данный дизайн	Тематические престижные выставки на ведущих экспозиционных площадках мира с глобально известными кураторами	Выставка Design in Scandinavia, прошедшей в 24 городах США и Канады с 1954 по 1957 годы; Fifty Years of Singapore Design Exhibition: 300 знаковых, популярных и ключевых дизайнов, которые сформировали отрасль в Сингапуре
	Формирование собрания артефактов, фиксирующего особенности и историю развития дизайна в регионе	Создание специализированных музеев регионального ремесла и дизайна	В Galicia Innova 2020 Plan был предусмотрен виртуальный музей дизайна как собрание фото и видео лучших работ местных дизайнеров (GALICIA. Imaxes do deseño)
	Публичное выделение в профессиональном цеху тех, кто посвятил свою карьеру стремлению изменить свою отрасль, общество и страну.	Тематические награды и премии за выдающиеся образцы дизайна в городе/регионе	Награда президента Сингапура «Дизайнер года». За выдающиеся достижения. Получатели выбираются группой видных сингапурских и международных лидеров в области дизайна, бизнеса и архитектуры
Выход регионального (локального) дизайна на международный (глобальный) уровень	Наличие глобально известных лидеров в дизайне – «послов дизайна региона»	Поддержка участия представителей города в наиболее престижных международных конкурсах (Red Dot Design Award, European Design Awards и т.д.)	С 2015 года петербургские дизайнеры завоевывают награды в конкурсе Red Dot Design Award. Но таких наград на начало 2021 года всего пока 6 (для Санкт-Петербурга это – очень мало)
		Сообщества выпускников вузов и школ дизайна как послов своих alma mater	В нью-йоркской Parsons School of Design 9 известных в международно-известных выпускников (Notable Alumni)
	Международно-признанное академическое лидерство города и региона в дизайне	Вхождение вузов в международные рейтинги сферы дизайна (QS, Times и пр.)	Aalto School of Arts - 6 место в области искусства и дизайна по версии QS в 2021 году
	Приведение локальных мероприятий и событий в сфере дизайна в соответствии с международными стандартами	Включение локальных событий в международный календарь; проведение международных конкурсов совместно с зарубежными партнерами высокого уровня	Включение локальной «недели дизайна» в World Design Weeks; бразильская Куритиба, китайский Ухань и мексиканский Керетаро в 2021 году объявили совместный Международный конкурс дизайна уличного (2021 International Street Design Challenge)
Вхождение города в число мировых лидеров в сфере дизайна		Cities of Design Network UNESCO	Почти 40 городов, включая несколько постсоветских (Баку, Каунас и пр.)
		Право выступить «Мировой столицей дизайна» (WDC) по программе WDO	Программы Турина, Сеула, Хельсинки и пр. (всего 8, выбирается каждые 4 года)

Основные направления деятельности	Возможные проектные инициативы	Организационное обеспечение	Прототипы, образцы лучшей практики
Оформленная публичная политика развития сектора дизайна	Выделение политики по развитию дизайна в самостоятельную по отношению к общей промышленной политике, политике по поддержке культуры и МСП	Самостоятельные программы и планы (дорожные карты) развития дизайна	Strategy 2020-24 Using design as a force for change Design Council UK (2020); голландские программы Creative Industries Research Programme (2016) и Creative Industrie: Research Through Design (2015)
	Формирование органов, координирующих сектор и реализующих публичную политику его развития	На национальном уровне в англо-саксонской модели – Советы дизайна, в континентальной модели – комиссии и агентства; на региональном – разного рода ассоциации и креативные кластеры. Полномочия данных структур согласовывать региональные программы развития	Design Council UK; DesignSingapore Council; Корейский институт продвижения дизайна (KIDP); DesignSmart Secretariat при правительстве Гонконга; и т.д. В Сеуле эту работу ведет специально созданный при поддержке правительства города дизайнерский кластер. В Финляндии в 2001 году впервые в мире ввели должность – Chief Design Officer - главный дизайнер города.
	Интеграция дизайн-мышления в городские проекты	Включение требований социального дизайна в техническое задание на проектирование городских объектов	Проектирование и последующее строительство (модернизация) и обустройство городского музея города Хельсинки, центральной городской библиотеки Хельсинки, библиотека университета Аалто
	Система мониторинга развития дизайна и оценки результативности программ его поддержки	Система статистического наблюдения, периодические доклады уполномоченным исполнительным органам публичной власти об уровне развития дизайна в регионе	Периодические доклады UNESCO (Monitoring Report) о развитии дизайна в городах, входящих в UNESCO Creative Cities Network. Текущие отчеты о выполнении программ развития дизайна. Статистическое наблюдение финансового состояния сектора и уровня доходов занятых в нем работников (практика США)
Программа развития инфраструктуры дизайна	Рост масштабов инфраструктуры, поддерживающих дизайн	Создание большого количества разнообразных оргформ развития дизайна (Fab Lab, Living Lab, Design Factory, дизайнерских кластеров и кластеров креативной индустрии и пр.)	В Сеульском дизайнерском кластере сервисы участникам оказывают специализированные городские компании: Seoul Design Support Center, Guro SME Center, DMC Business Incubating Center, Gangnam Trend Center, Mapo Design Career Center. В Дании существует программа InnoFounder от Danish Design Centre (при Министерстве бизнеса, промышленности и финансов Дании). Это бизнес-инкубатор, ориентированный на дизайн

Вместо заключения: инициативы Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга (ФПИМИ) и журнала «Проект Балтия» по развитию дизайна в Санкт-Петербурге

Миссия ФПИМИ – направленность на развитие Санкт-Петербурга, укрепление лидерства города в России и мире; поддержка и реализация экспериментальных проектов, апробация новых форматов; работа с молодыми профессионалами и лидерами в своем направлении. Фонд ведет работу по трем приоритетным направлениям, одно из которых – «новая экономика» – нацелено на развитие в Санкт-Петербурге конкурентоспособных отраслей и видов деятельности с высокой добавленной стоимостью.

В 2020 году в рамках гранта ФПИМИ Академией им. А. Л. Штиглица совместно с Фондом были реализованы следующие проекты, направленные на стимулирование развития дизайна в Петербурге: конкурс грантов Stieglitz Young¹ (конкурс дизайна и искусства для студентов и выпускников Академии по заданиям индустриальных партнеров), основан бренд молодёжного дизайна Stieglitz Young, шоу-рум с продуктами молодых дизайнеров и художников в холле Учебного музея прикладного искусства Академии им. А. Л. Штиглица, демо-версия музея дизайна – создание выставки, посвященной истории развития дизайна.

В связи с успешной реализацией конкурса и позитивным откликом студентов и выпускников академии было принято решение о его масштабировании до городского уровня. В мае 2021 года Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Академией им. А.Л. Штиглица был объявлен городской конкурс дизайна и искусства St. Petersburg Young Design для студентов всех творческих вузов, начиная со 2 курса, а также выпускников 2018–2020 года (включительно), который был одобрен и финансово поддержан Фондом президентских грантов. 16 июня 2021 года в Академии им. А.Л. Штиглица состоялось торжественное открытие с участием губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова. Конкурс продлится до 15 декабря 2021 года. Особенностью конкурса 2021 года является городской масштаб, специальные проекты, значительное количество компаний-партнеров, образовательная программа для зарегистрированных участников, включая образовательные лаборатории и мастерские с художниками и дизайнерами Санкт Петербурга.

Настоящий доклад также является частью работы Фонда по направлению «Экспертно-аналитическое сопровождение» с целью инновационного развития Санкт-Петербурга, обозначения стратегических векторов развития для Санкт-Петербурга, способных обеспечить городу страновое и международное лидерство.

¹ stieglitzyoung
[Электронный ресурс]
URL: <https://stieglitzyoung.com/>

Рис. 89. Таймлайн. Проекты по направлению «Новая экономика» в части развития дизайна в Санкт-Петербурге, реализованные при участии ФПИМИ

2020

Победители номинации «РАСТВОРИСЬ В УЮТЕ». Первое место – Бойко Мария Витальевна, два вторых места – Цветкова Дарья Николаевна, Чан Ван Ань. Работы участников оценивала эксперт номинации – руководитель отдела графического дизайна ТА «Аполло» Светлана Петренко. Источник: ФПИМИ

Конкурс грантов Stieglitz Young

Конкурс дизайна и искусства дал возможность познакомиться студентов и выпускников Академии им. А. Л. Штигилица с полным циклом создания конкурентоспособного продукта – от выполнения эскиза до выпуска готового продукта – при участии и поддержке промышленных партнеров и бизнеса Санкт-Петербурга. Также в рамках конкурса был основан одноименный молодежный бренд.

Инициатор проекта:
Академия им. А.Л. Штигилица, ФПИМИ

Партнеры конкурса, выдвигавшие номинации: Императорский фарфоровый завод, Торговый дом Apollo, биотехнологическая компания BIOCAD, российская марка одежды Concept Group, деловое СМИ «РБК Санкт-Петербург», галерея современного искусства MYTH.

<https://stieglitzyoung.com/>

Эскиз работы победителя. Браслет для санитайзера (Горшенева Анна, студентка СПГХПА им. А. Л. Штигилица), 1 место по направлению «промышленный дизайн» (требовалось разработать дизайн предмета или устройства, позволяющего снизить риск распространения инфекции). Источник: ФПИМИ

Инженеры Vs. Covid-19

Онлайн-конкурс, направленный на формирование идей и решений по адаптации учебных заведений к ограничениям в связи с распространением коронавирусной инфекции. Одним из четырех направлений конкурса стал промышленный дизайн, который подразумевал разработку дизайна предмета или устройства, позволяющего снизить риск распространения инфекции, а также выполнение конструкторской и технологической проработки элементов изделия с учетом экономической целесообразности проекта. Участниками конкурса стали более 100 человек из разных регионов России. Призовой фонд составил 3 500 000 рублей.

Организаторы:
СПбПУ, Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии», Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.

Партнеры:
Autodesk, The AnyLogic Company. Реализован при поддержке Правительства Санкт-Петербурга

2021

Выставка «СПГХПА им. А.Л. Штигилица. Формирование отечественной Школы дизайна» в Антчном зале Учебного музея прикладного искусства Академии Штигилица. Источник: СПГХПА им. А. Л. Штигилица

Демо-версия музея Дизайна

Проект предусматривал создание выставки, посвященной истории развития дизайна, как первого шага в направлении создания музея дизайна. На выставке «Академия Штигилица в контексте истории отечественного дизайна» представлены дизайн-проекты и достижения Академии в наиболее приоритетных направлениях экономического развития СССР и современной России в период с 1960-х годов до настоящего времени: космос, транспорт, бытовая техника, одежда, промышленная и книжная графика.

Инициатор проекта:
Академия им. А.Л. Штигилица
Открытие выставки состоялось 28 мая 2021 года.

Развитие проекта:
создание музея дизайна

Шоурум продуктов молодых художников и дизайнеров в холле Учебного музея прикладного искусства Академии Штигилица. Источник: AMD architects

Шоурум продуктов молодых художников и дизайнеров

Проект предусматривал создание пространства для демонстрации и продажи продуктов (дизайнерских изделий и предметов искусства), выполненных студентами, в холле Учебного музея прикладного искусства Академии им. А. Л. Штигилица. Проект позволяет студентам еще во время обучения иметь возможность продемонстрировать свои работы, а также оценить востребованность созданных продуктов.

Инициатор проекта:
Академия им. А.Л. Штигилица. Реализован при поддержке Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив.

Архитектор проекта:
Максим Батаев, AMD architects

Адрес шоурума:
Соляной переулок 13-15.

Instagram: [stieglitz_showroom](https://www.instagram.com/stieglitz_showroom)
https://vk.com/stieglitz_showroom

2021

Перспективные проекты

Шоурум продуктов молодых художников и дизайнеров в холле Учебного музея прикладного искусства Академии Штиглица. Источник: AMD architects

Обложка доклада. Источник: В оформлении обложки использована работа Андрея Люблинского для журнала «Проект Балтия»

Источник: AMD architects

Источник: AMD architects

Конкурс St. Petersburg Young Design

Городской молодежный конкурс дизайна и искусства St. Petersburg Young Design стал продолжением конкурса Stieglitz Young, но уже на городском уровне. Конкурс проводится для студентов и выпускников творческих вузов Петербурга. Цель конкурса – разработка и производство новых художественных и дизайн-продуктов с возможностью их последующего выпуска малой серией в промышленном формате, либо уникального дизайнерского решения.

Организаторы проекта: Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, Академия им. А.А. Штиглица.

Особенностью конкурса 2021 года является городской масштаб, специальное количество компаний-партнеров, образовательная программа для зарегистрированных участников, включая образовательные лаборатории и мастерские с художниками и дизайнерами Санкт-Петербурга.

Партнеры конкурса, выдвинувшие номинации: ЗАО «Биокад», ГМЗ «Царицыно», АО «Банк России», ООО «ЭКОПОЛИМЕР», ООО «Проект 111», СПб ГБУ «ГТИБ», ООО «Яхтенные Сезоны», онлайн-галерея и аукцион Sample, Холдинг «Ленполиграфмаш», «Газпромнефть»

Доклад «Развитие дизайна в Санкт-Петербурге»

«Дизайн в Санкт-Петербурге» – это первое исследование, в котором рассматривается ценность дизайна и его вклад в развитие Санкт-Петербурга. Настоящий доклад основан на анализе экспертных интервью и статистики, представленной в российских и международных источниках. В докладе представлены главные тренды в дизайн-индустрии, состояние основных отраслей дизайна и дизайнерского образования в Северной столице, а также приводятся способы выработки успешной городской политики в этом направлении.

Инициаторы проекта: ФПИМИ

Доклад подготовлен как совместный проект ФПИМИ, архитектурного журнала «Проект Балтия», ЦСР «Северо-Запад» при поддержке Правительства города, петербургских вузов и профессионального сообщества.

Партнеры и эксперты: Союз дизайнеров Санкт-Петербурга, дизайн-студии FORMA Industrial design, Школы дизайна НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Открытые мастерские

Проект подразумевает «открытие» мастерских города для горожан и студентов, с целью развития отрасли дизайна в Санкт-Петербурге. В рамках проекта было проведено две встречи с колледжами, мастерскими и технологическими коворкингами города, направленных на обсуждение возможных форматов партнерства, а также проектирование совместных мероприятий.

Инициатор проекта: ФПИМИ

Сетевой музей дизайна в вузах Санкт-Петербурга

Запуск городского дизайн-кластера Телеграмм-канал, школа преподавателей и мастеров, ежегодная конференция по развитию дизайна в Санкт-Петербурге

Партнеры:

Школа дизайна НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский союз дизайнеров.

Программа:

«Санкт-Петербург – столица дизайна»

Мир архитектуры и дизайна

Журнал «Проект Балтия» – международное профессиональное издание об архитектуре и дизайне, организующее события в Петербурге, Москве, других городах России, а также ближнего зарубежья (Финляндия, Эстония, Латвия и др.). Среди них – петербургский международный фестиваль «Мир архитектуры и дизайна» (МАД), учрежденный журналом в 2019 году. Задача фестиваля – сосредоточить наиболее прогрессивные практики в сфере архитектуры и дизайна (средового, интерьерного и продакт-дизайна) в рамках одной экспозиции и представить локальную картину развития отрасли в контексте иностранного и общероссийского развития. Событие ориентировано как на профессиональную аудиторию, так и на горожан, позволяя участникам отрасли обмениваться опытом и развивать визуальную культуру горожан через трансляцию передовых дизайн-трендов.

Каждый город, претендующий на статус международно-значимого центра дизайна, обладает своим событием в этой сфере. Формат экспо-фестиваля МАД приближается к таким аналогам как Стокгольмская ярмарка мебели и света и фестиваль «АРХ-Москва», которые подчеркивают ориентацию мегаполисов на концентрацию лучших дизайн-практик и их интеграцию в повседневность. При этом МАД имеет собственное лицо: это именно петербургское событие, чье название отсылает к выставкам художественного объединения «Мир искусства» начала XX века, уделявшего значительное внимание эстетизации городского пространства и интерьера.

Подобно Венецианской, Таллинской или Московской биеннале архитектуры, фестиваль каждый раз имеет определенную тему, которая помогает актуализировать и придать единство программе и составу экспонентов.

Первый и пока единственный фестиваль «МАД» (тема: «Тотальный ландшафт») прошел в 2019 году на площадке «Севкабель Порт» и собрал около 5 тысяч посетителей.

Второй фестиваль (тема: «Город как общее дело») перенесен на 2022 год. Формат второго фестиваля предусматривает расширение программы на несколько площадок, среди которых Design District ДАА, «Севкабель Порт», Академия Штиглица и другие.
expomad.ru

Рис. 90. Фестиваль «Мир архитектуры и дизайна» в общественно-деловом пространстве «Севкабель Порт» (5–7 апреля 2019 года)

Источник: ?

Приложение 1. Лидеры рынка по направлениям дизайна в Санкт-Петербурге

Лидеры рынка – это те организации, которые по мнению экспертов доклада, осуществляют передовую деятельность в области различных направлений дизайна, улучшая качество промышленных изделий, среды, моды, визуальных коммуникаций в городе. Количество проектов и объем доходов участников данного списка учитывались, но не были приоритетными при отборе.

Табл. 4. Лидеры рынка по направлениям дизайна в Санкт-Петербурге

Направление дизайна	Компании – лидеры рынка по направлению в Санкт-Петербурге
Промышленный дизайн	NotAnotherOne www.notanotherone.com
	FORMA www.forma.com.ru
	Woodenshark www.woodenshark.com
	Apollo www.apollogenio.ru
	«ЦМКБ Алмаз» www.almaz-kb.ru
	Императорский Фарфоровый завод www.ipm.ru
	Delo Design www.delo-design.com
Mayaprodesign www.mayaprodesign.com	
Дизайн архитектурной среды	АБ «ХВОЯ» www.chvoya.com
	«Мастерская – ТРИ» www.apmtri.ru
	АБ KATARSIS Architects www.arch-katarsis.com
	АБ Ludi Architects www.ludiarchitects.com
Коммуникационный дизайн	ASGARD Branding Agency www.asgard-design.com
	CORUNA Branding Agency www.coruna.ru
	«Терминал дизайн» www.terminaldesign.ru
	Студия брендинга DEZA www.dezza.ru
	Агентство Volga Volga www.volga-volga.com
	Гонзо дизайн www.gonzo-design.ru

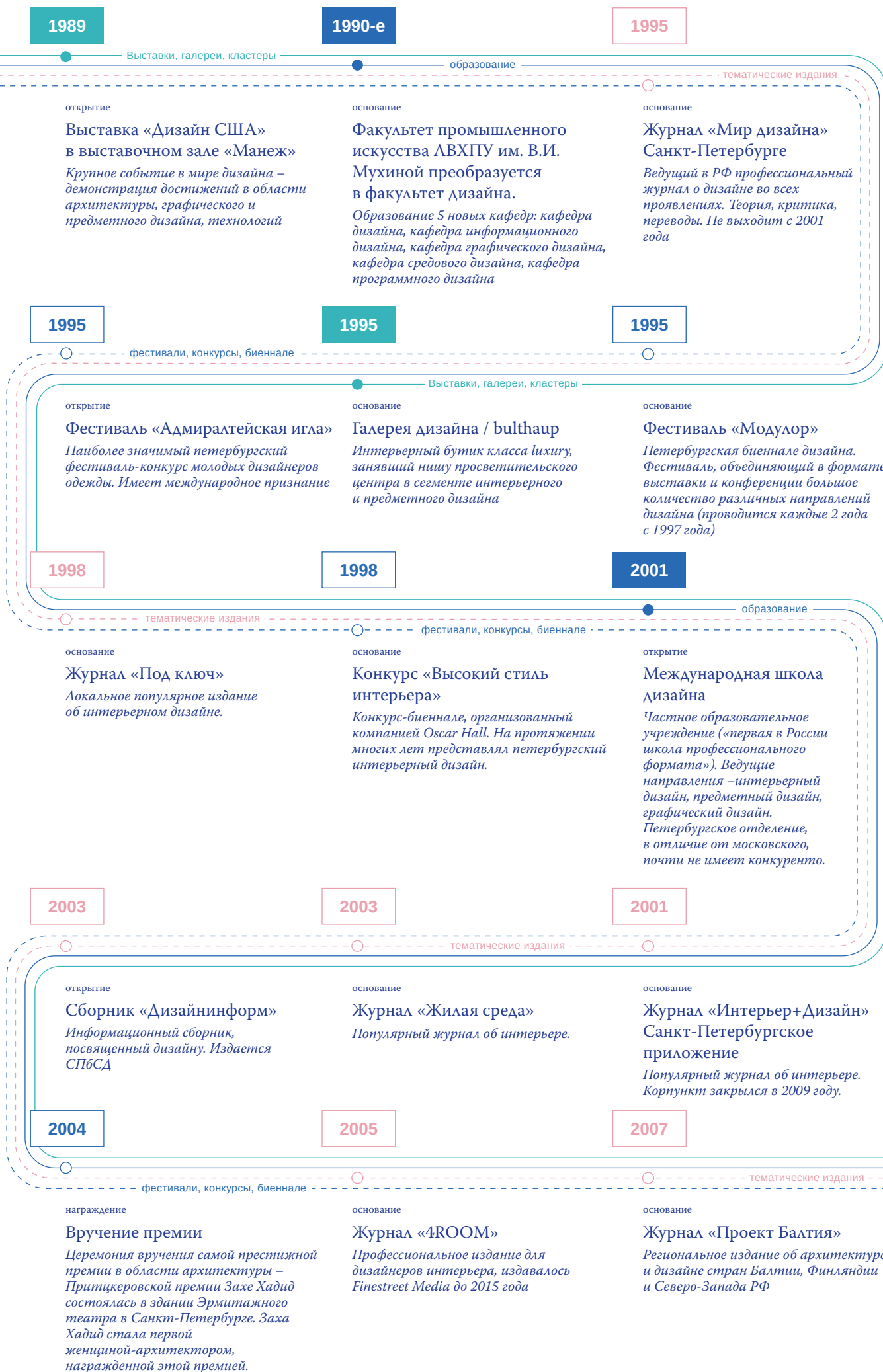
Направление дизайна	Компании – лидеры рынка по направлению в Санкт-Петербурге
Интерьерный дизайн	<p>Бюро Haubaus www.haubaus.ru</p> <p>Studio 5214 www.studio5214.ru</p> <p>Дизайн-студия Атмосфера www.atmosphere.spb.ru</p> <p>Дизайн-студия Марины Гисич www.gisichdesign.com</p> <p>ART Spice Studio www.artspice.ru</p> <p>Студия братьев Жилиных www.zhilins.ru/ru</p> <p>DA architects www.behance.net</p> <p>Maxim Rymar Architectural Studio www.facebook.com/maximrymar</p> <p>«Студия 54» www.studia-54.ru</p> <p>«Юдин и Новиков» www.design-un.ru</p>
Информационный дизайн	<p>Планетарий 1 www.planetarium.one</p> <p>Лендок www.lendocstudio.com</p> <p>Wargaming.net www.wargaming.com/ru/careers</p> <p>FuryLion Group www.furylion.net</p> <p>Reksoft www.reksoft.ru</p> <p>Sperasoft www.sperasoft.ru</p> <p>TRACE studio www.trace-studio.com</p> <p>Saber Interactive www.saber3d.com</p>

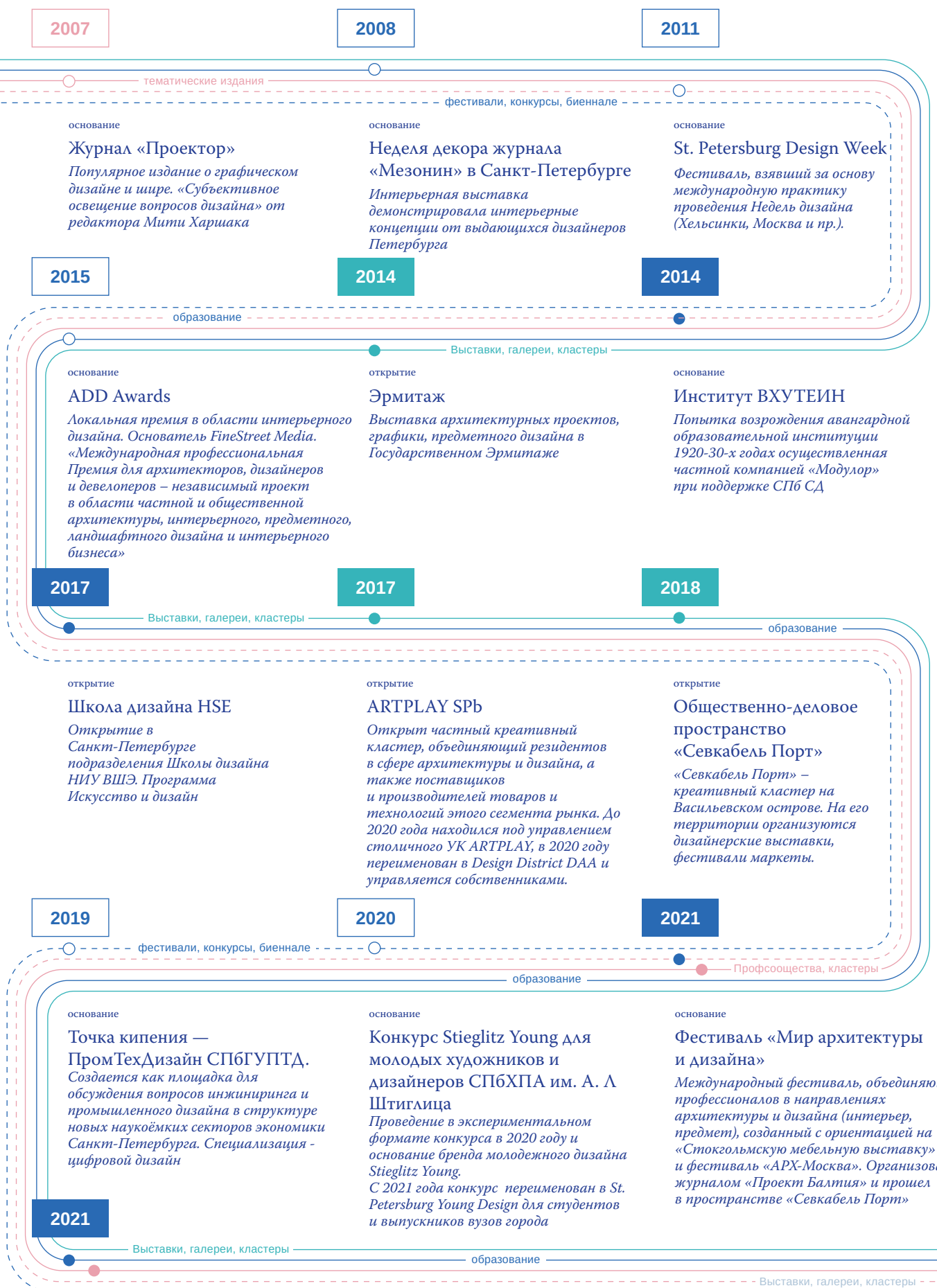
Источник: журнал "Проект Балтия", ФПИМИ по данным экспертов

Приложение 2. Таймлайн развития дизайна в Санкт-Петербурге

Рис. 91. Таймлайн развития дизайна в Санкт-Петербурге.

Приложение 3. Дизайн-мастерские и лаборатории в Санкт-Петербурге

Большую роль в обучении горожан дизайну играют разнообразные институции дополнительного образования – мастерские, лаборатории, где жители могут повысить навыки дизайна, а профессионалы (прежде всего студенты) получить опыт реализации своих проектов. Ключевыми характеристиками подобных учреждений должна быть инклюзивность и известность. То есть мастерские должны удовлетворять спрос клиентов (иметь достаточное количество оборудования, мест, сотрудников), быть доступными в финансовом отношении.

Горожане и специалисты должны быть также осведомлены о возможностях посещения таких институций. Зачастую многие не знают, что в городе существуют подобные мастерские, или скептически настроены относительно работы в них. Для преодоления данных ограничений следует предоставлять льготы мастерским, а также вести «пропаганду» подобных учреждений, выделяя в качестве приоритетного направления политику «культуричества», то есть просвещения граждан.

Табл. 5. Ключевые мастерские и пространства дополнительного образования Санкт-Петербурга

Название организации	Сайт
«Открытые мастерские», МЦБС им. Лермонтова	vk.com/open_workshops
Мастерская Аникушина, филиал Государственного музея городской скульптуры	vk.com/sculptorstudio
Общественные мастерские «Ангар»	vk.com/privetangar
Столярный коворкинг Woodspace	www.woodspace.su
Техноковоркинг KarfidofLab	www.karfidovlab.com
Библиотека и арт-резиденция ШКАФ	vk.com/shkaflib
Коворкинг FASHION SPACE, школа шитья и дизайна Brother	www.sewschoolbrother.ru
Технопарк «Ленполиграфмаш»	www.lpmtch.ru
ЦМИТ «Мой бизнес»	www.fond-msp.ru
ФабЛаб Технопарка Университета ИТМО	www.fablab.ifmo.ru
ЦМИТ «Фаблаб Политех»	www.fablab.spbstu.ru
«Точка кипения – ПромТехДизайн» СПбГУПТД	vk.com/techdesignspace

Приложение 4. Дизайн-квартал в Санкт-Петербурге

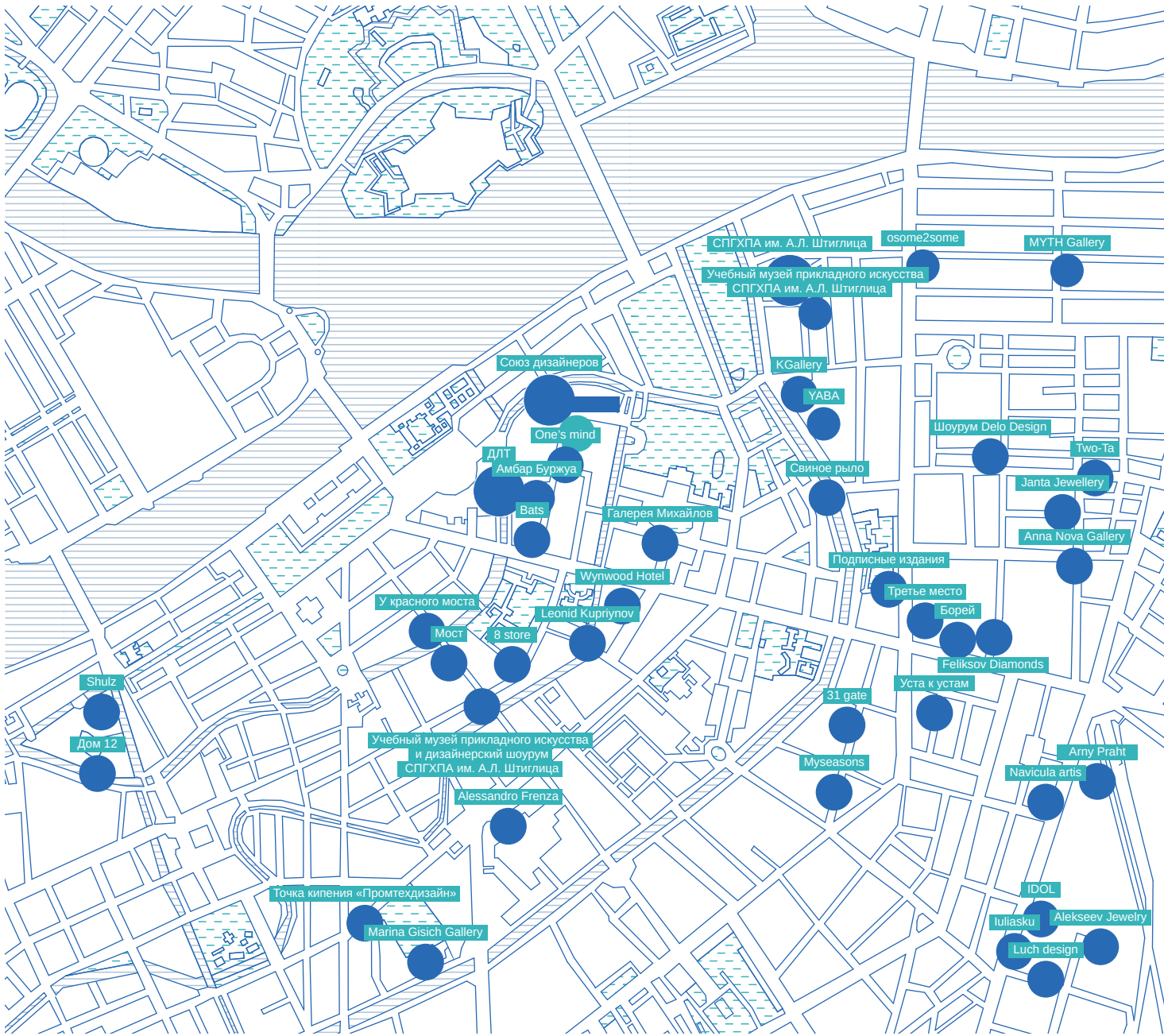
Наше предложение состоит в том, чтобы оформить существующие локации в сфере дизайна в городской маршрут, который можно проследить на так называемой карте дизайн-квартала Санкт-Петербурга. Большая часть городского туристического сектора завязана на посещении культурно-исторических объектов (памятники и памятные места, музеи, архитектурные ансамбли), которые часто бывают перегружены турпоток. Добавление на карту туристических мест дизайнерских точек снизит эту нагрузку, а также разнообразит досуг горожан и туристов. Среди популярных примеров по вливанию туристического потока через дизайн-квартал выделяется Хельсинки, в котором была разработана карта, полная дизайнерских и антикварных магазинов, музеев, художественных галерей, ресторанов и выставочных залов¹.

Мы представляем несколько вариантов проявлений дизайн-квартала Петербурга на примере отдельных районов, которые могут быть впоследствии расширены и представлены в виде полной карты для местных жителей и гостей города. Первые две версии карт ориентированы на центральные районы города (Центральный и Петроградский районы), где сосредоточены ключевые достопримечательности, и таким образом, указывают как снизить нагрузку на традиционные туристические объекты. Другая карта ориентирована на периферийный район города, продвигая модель полицентричного городского развития и снижая нагрузку на центр.

В перспективе мы можем создать дизайн-квартал Петербурга как пространственно-информационный кластер, имеющий общий интернет-ресурс, а также систему навигации в реальном городе, помогающую находить его элементы в различных районах города.

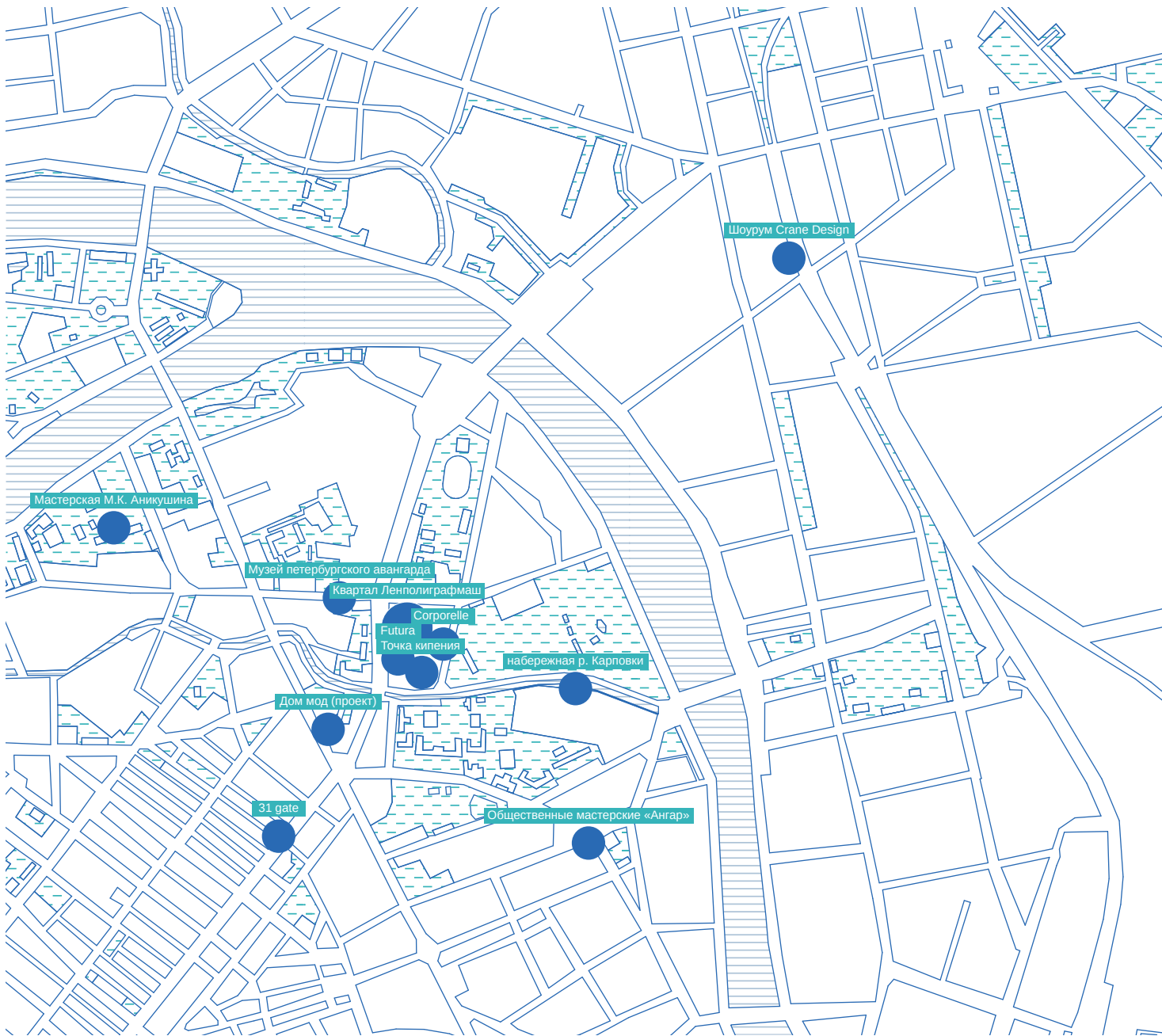
¹ См.: design district helsinki [Электронный ресурс]. URL: <https://designdistrict.fi/en/>

Рис. 92. Пример дизайн-квартала Центрального района Санкт-Петербурга

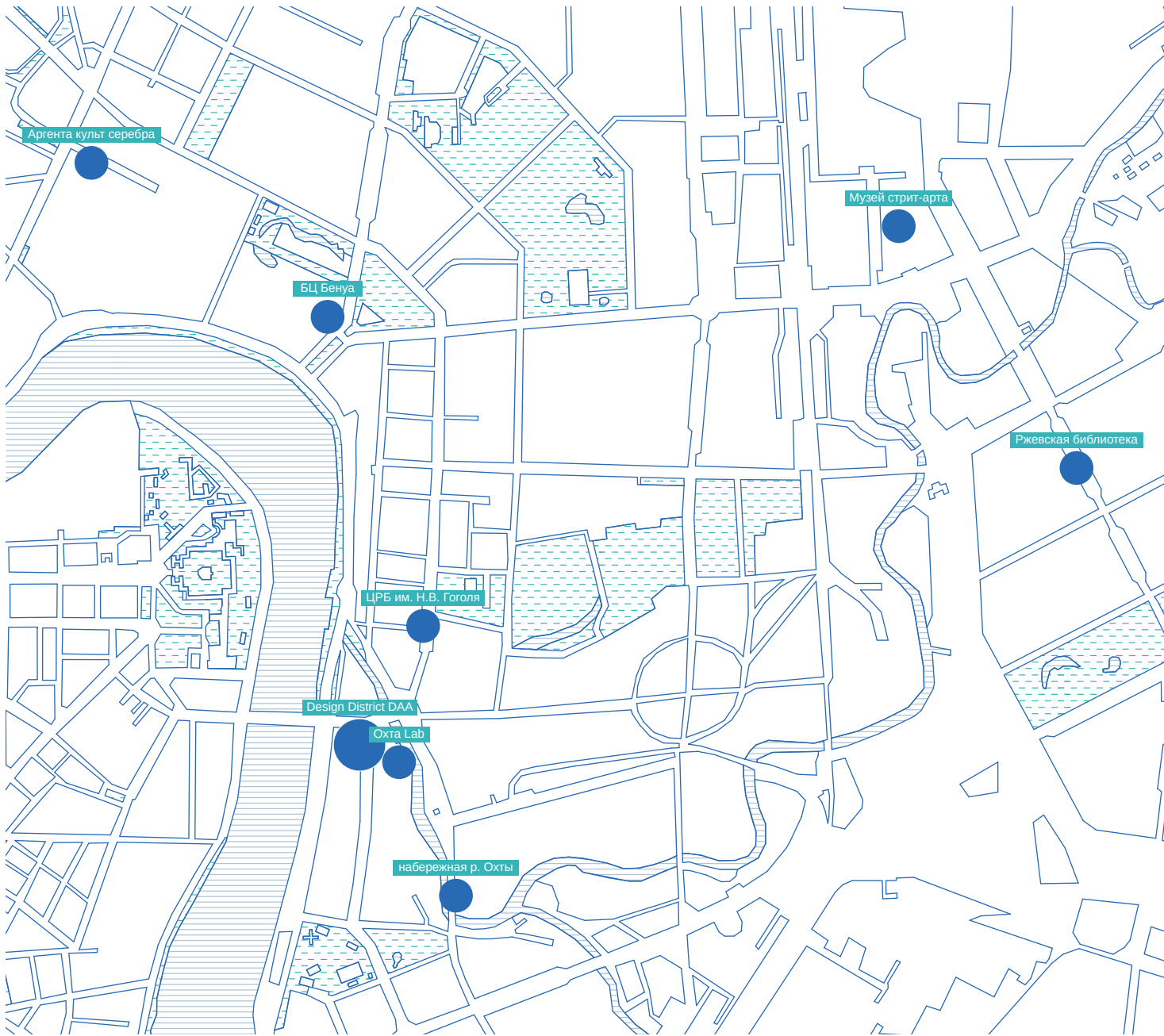
Источник: ФПИМИ, журнал «Проект Балтия»

Рис. 93. Пример дизайн-квартала Петроградского района Санкт-Петербурга

Источник: ФПИМИ, журнал «Проект Балтия»

Рис. 94. Пример дизайн-квартала Красногвардейского района Санкт-Петербурга

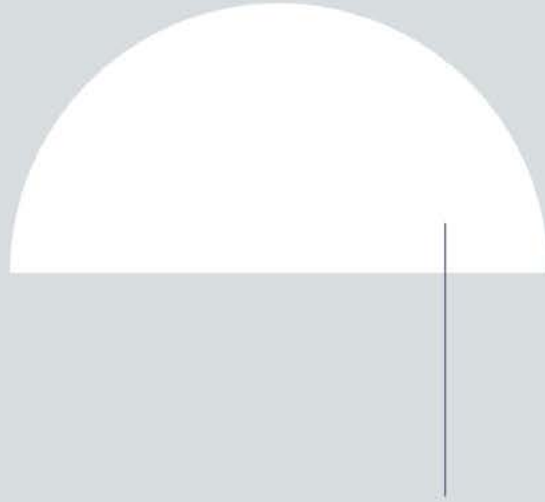
Приложение 5. Мероприятия и события в Санкт-Петербурге

Немаловажную роль в дизайнерской жизни города играют события, которые диверсифицируют культурный досуг горожан, повышают уровень их визуального вкуса, а также развивают профессиональный туризм. Ниже представлены ключевые мероприятия в городской жизни по дизайну, организуемые как частными, так и государственными институтами.

Табл. 6. Список событий в сфере дизайна в Санкт-Петербурге

Название	Организатор	Направление дизайна
Фестивали, биеннале и премии		
«Мир архитектуры и дизайна» www.expomad.ru	Архитектурный журнал «Проект Балтия»	Интерьерный дизайн, промышленный дизайн, средовой дизайн
Санкт-Петербургская Неделя моды www.spbfw.ru	Некоммерческое партнерство по содействию развитию модной индустрии «Санкт-Петербургский Синдикат Моды»	Фэшн-дизайн
Неделя Дизайна в Петербурге	FineStreet Media Group	Интерьерный дизайн, промышленный дизайн, средовой дизайн
Urban Awards www.urbanawards.ru	Urbanus	Средовой дизайн
ADD Awards www.addawards.ru	FineStreet Media Group	Промышленный дизайн, средовой дизайн, интерьерный дизайн
Architect Today www.architect.today	Платформа Architect Today	Средовой дизайн, интерьерный дизайн
«Соляной. Город мастеров»	Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штигица	Средовой дизайн, промышленный дизайн

Название	Организатор	Направление дизайна
Выставки		
«Модульор»	Санкт-Петербургский Союз дизайнеров	Промышленный дизайн, дизайн моды, графический дизайн, арт-дизайн, средовой дизайн, медиа-дизайн, дизайн интерьера, дизайн мебели и оборудования, дизайн-педагогика, дизайн-теория
«Сувенир сегодня»	Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штигица	Промышленный дизайн
Конкурсы		
«Золотой Трезини» www.goldtrezzini.ru	ООО «Наш Город»	Средовой дизайн, интерьерный дизайн
Адмиралтейская игла» www.igladesign.ru	Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	Фэшн-дизайн
Кирпичный конкурс www.expomad.ru/brick	Журнал «Проект Балтия», ООО «Архитайл Северо-Запад»	Средовой дизайн
St. Petersburg Young Design www.youngdesignspb.ru	Санкт-Петербургская государственная промышленная академия им. А. Л. Штигица, Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга	Промышленный дизайн
Конференции		
«Образ, знак и символ сувенира»	Санкт-Петербургская государственная промышленная академия им. А. Л. Штигица, Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга	Промышленный дизайн

ISBN 978-5-9909736-8-8

