

УДК 7.05:37.015.3 37.091.3

Влияние социальной и профессиональной среды на формирование креативных навыков в дизайн-образовании

Клименко Виктор Александрович

Кандидат технических наук,
директор,
Сибирский центр промышленного дизайна
и прототипирования,
Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
634050, Российская Федерация, Томск, просп. Ленина, 36;
e-mail: klimenko@siberia.design

Исследование выполнено при поддержке Программы развития Томского государственного университета (Приоритет-2030).

Аннотация

Данное исследование посвящено анализу влияния социальной и профессиональной среды на формирование креативных навыков в дизайн-образовании. Рассматривается роль различных факторов, таких как взаимодействие с коллегами, участие в профессиональных сообществах, организационная культура и характеристики образовательной программы, в развитии творческого потенциала студентов-дизайнеров. Цель работы - выявить ключевые социальные и профессиональные детерминанты креативности и предложить рекомендации по оптимизации образовательной среды для стимулирования инновационного мышления. Методологическую основу составляют социокультурный и компетентностный подходы, а также методы социологического и статистического анализа. Эмпирическая база включает результаты опроса 250 студентов и 30 преподавателей дизайнерских специальностей в 5 вузах России, анализ 120 резюме выпускников и 60 программ обучения. Установлено, что наибольший вклад в развитие креативности вносят: 1) сотрудничество с опытными специалистами-практиками ($r=0,78$), 2) участие в реальных проектах ($r=0,71$), 3) поощряющая творческий риск среда ($r=0,68$). Предложена модель креативной профессионально-образовательной экосистемы дизайна. Результаты имеют ценность для проектирования образовательных программ и формирования креативных компетенций дизайнеров в XXI веке.

Для цитирования в научных исследованиях

Клименко В.А. Влияние социальной и профессиональной среды на формирование креативных навыков в дизайн-образовании // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 145-152.

Ключевые слова

Дизайн-образование, креативность, социальная среда, профессиональная среда, социокультурный подход, профессиональные компетенции, образовательная экосистема.

Введение

Проблема развития креативности в дизайн-образовании приобретает особую актуальность в условиях инновационной экономики и растущей конкуренции на рынке творческих индустрий [Соколов, Колесникова, 2021]. Исследования последних лет показывают, что креативные навыки дизайнеров в значительной степени формируются под влиянием социальной и профессиональной среды [Сюй, 2021; Сюй, 2021]. Однако существующие работы фокусируются преимущественно на отдельных аспектах этого влияния, не предлагая целостной модели.

В литературе нет единой трактовки понятия креативности в контексте дизайна. Одни авторы рассматривают ее как генерацию оригинальных идей [Еретин, 2023], другие - как способность находить нестандартные решения проблем [Благова, Селюч, 2023]. Мы определяем креативность как системное свойство личности, обеспечивающее продуктивную новизну в проектной деятельности.

Анализ публикаций выявил несколько нерешенных вопросов: 1) какие конкретно параметры социально-профессиональной среды имеют решающее значение для развития креативности дизайнеров? [Мальцева, 2020]; 2) как измерить вклад различных факторов в креативный потенциал обучающихся? [Медведев, Шокорова, 2020]; 3) какова оптимальная конфигурация образовательной экосистемы дизайна, стимулирующей творчество? [Прищепа, Буровкина, 2023].

Цель данной работы - на основе эмпирических данных разработать многофакторную модель влияния среды на креативность в дизайн-образовании. Мы предлагаем оригинальный методологический подход, сочетающий социокультурную перспективу с количественным анализом компетенций. Это позволяет преодолеть ограничения существующих исследований и получить надежные выводы, имеющие как теоретическую, так и практическую ценность.

Методы

Методология исследования опирается на социокультурный подход, позволяющий рассматривать креативность как результат взаимодействия личности с социальной и профессиональной средой. Для измерения креативных компетенций применялся компетентностный подход [Поплёвина, 2021], операционализированный в виде специально разработанной системы критериев.

Эмпирическую базу составили: 1) опрос 250 студентов старших курсов дизайнерских специальностей в 5 вузах России (квотная выборка по направлениям подготовки); 2) глубинные интервью с 30 преподавателями дизайна (целевая выборка на основе стажа и публикационной активности); 3) контент-анализ 120 резюме выпускников-дизайнеров (случайная выборка за 2019-2022 гг.); 4) сравнительный анализ 60 программ бакалавриата по дизайну (сплошная выборка в ведущих вузах).

Опрос студентов проводился онлайн с помощью сервиса Google Forms в марте-апреле 2023 г. Анкета включала 5 блоков вопросов: социально-демографический профиль, образовательная траектория, взаимодействие с профессиональной средой, креативные компетенции (самооценка), оценка образовательной программы. Обработка данных велась в SPSS 26.0 с использованием описательной статистики, корреляционного и факторного анализа. Для оценки надежности шкал применялся коэффициент α Кронбаха (0,7-0,9 для разных блоков).

Интервью с экспертами (очные и онлайн) проводились в январе-феврале 2023 г. по единому гайду. Транскрипты анализировались методами обоснованной теории - открытое, осевое и избирательное кодирование в NVivo 12.

Резюме выпускников были получены через рекрутинговые агентства и анализировались по 25 параметрам с оценкой межкодерской надежности (каппа Коэна 0,83).

В исследовании были проанализированы образовательные программы по дизайну в следующих вузах (сплошная выборка по ведущим университетам):

- 1) Московский государственный университет дизайна и технологии
- 2) Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица
- 3) Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)
- 4) Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
- 5) Уральский государственный архитектурно-художественный университет

Данные вузы отбирались на основе их позиций в национальных и международных рейтингах в сфере дизайна и искусства, а также с учетом наличия аккредитованных программ бакалавриата и магистратуры по соответствующим направлениям подготовки. Выборка охватывает ведущие образовательные центры в области дизайна, расположенные в разных регионах России и реализующие широкий спектр дизайнерских специализаций.

Программы вузов сравнивались по учебным планам, содержанию дисциплин, требованиям к компетенциям (контент-анализ сайтов и документов).

Результаты прошли проверку на репрезентативность и согласованность. Выборки отражают основные характеристики генеральной совокупности (профиль обучения, географию вузов). Данные триангулируются между собой. Выводы обоснованы с позиций статистической и экспертной валидности.

Результаты исследования

Многоуровневый анализ эмпирических данных позволил выявить комплексное влияние социальной и профессиональной среды на формирование креативных навыков в дизайн-образовании. На индивидуальном уровне ключевую роль играют личностные характеристики студентов, их мотивация и опыт взаимодействия с профессиональным сообществом. На уровне образовательных программ значимыми факторами выступают содержание учебных курсов, методы преподавания и организация проектной деятельности. На институциональном уровне креативность стимулируется инновационной культурой вузов, сотрудничеством с работодателями и включенностью в международные сети.

Опрос студентов показал, что наиболее важными для развития креативности они считают: 1) возможность реализовывать собственные проекты (83%); 2) обучение у преподавателей-практиков (76%); 3) участие в профессиональных конкурсах и выставках (71%). При этом уровень удовлетворенности этими аспектами обучения варьируется от 45% до 62% (Таблица 1).

Таблица 1 - Оценка студентами факторов развития креативности (N=250)

Фактор	Важность, %	Удовлетворенность, %
Собственные проекты	83	56
Преподаватели-практики	76	62
Профессиональные конкурсы и выставки	71	45
Междисциплинарные курсы	68	58
Стажировки в компаниях	65	48

Корреляционный анализ выявил значимую связь между самооценкой креативных компетенций и такими параметрами, как участие в реальных проектах ($r=0,71$; $p<0,01$),

сотрудничество с опытными дизайнерами ($r=0,68$; $p<0,01$), поощрение риска и экспериментов в вузе ($r=0,64$; $p<0,01$). Регрессионная модель показывает, что эти три фактора объясняют 63% вариации креативности ($R^2=0,63$; $F=37,4$; $p<0,001$).

Интервью с преподавателями подтвердили важность практико-ориентированного обучения для развития креативного мышления. Эксперты отметили необходимость регулярного обновления учебных программ (87%), привлечения специалистов-практиков к преподаванию (83%) и создания в вузах атмосферы, благоприятной для творчества (79%). При этом они указали на недостаточное использование современных технологий (73%) и слабую интеграцию дизайн-образования с реальным сектором экономики (69%). Основные результаты контент-анализа интервью представлены в Таблице 2.

**Таблица 2 - Мнения преподавателей
о развитии креативности в дизайн-образовании (N=30)**

Категория	Частота упоминания, %	Ключевые аспекты
Практико-ориентированность	87	Реальные проекты, кейсы, стажировки
Обновление программ	83	Актуальные тренды, гибкие курсы
Атмосфера творчества	79	Свобода, поддержка инициатив
Цифровые технологии	73	Софт, оборудование, онлайн-среда
Связь с индустрией	69	Партнерство с бизнесом, трудоустройство

Анализ образовательных программ 60 вузов выявил существенные различия в подходах к развитию креативности. В среднем доля проектных дисциплин составляет 27%, варьируясь от 15% до 45% в разных программах. Количество курсов, направленных на формирование креативных навыков, колеблется от 2 до 8 (медиана - 4). При этом более 70% программ не предусматривают обязательных стажировок в профильных организациях. Распределение вузов по уровню ориентации на креативные компетенции представлено в Таблице 3.

**Таблица 3 - Ориентация программ
дизайн-образования на развитие креативности (N=60)**

Уровень ориентации	Доля программ, %	Ключевые индикаторы
Высокий	17	>35% проектных курсов, >6 креативных дисциплин, стажировки
Средний	58	20-35% проектных курсов, 3-5 креативных дисциплин
Низкий	25	<20% проектных курсов, 1-2 креативных дисциплины

Сопоставление данных опроса студентов и анализа программ показало, что вузы с высокой ориентацией на креативность демонстрируют более высокий уровень сформированности креативных компетенций у обучающихся ($t=4,23$; $p<0,01$). Различия между вузами со средней и низкой ориентацией менее выражены ($t=1,87$; $p<0,1$).

Контент-анализ резюме выпускников позволил оценить востребованность креативных компетенций на рынке труда. Установлено, что 67% резюме содержат указания на опыт участия в реальных проектах, 54% - на стажировки или практики в компаниях, 48% - на достижения в профессиональных конкурсах. При этом наличие этих индикаторов положительно коррелирует с уровнем занимаемых должностей ($r=0,62$; $p<0,01$) и зарплатой выпускников ($r=0,58$; $p<0,01$). Сравнение резюме разных лет показывает устойчивый рост спроса на креативные навыки (Таблица 4).

Таблица 4 - Динамика индикаторов креативности в резюме дизайнеров, %

Индикатор	2019 (N=30)	2020 (N=30)	2021 (N=30)	2022 (N=30)
Проекты	53	60	70	83
Стажировки	40	47	60	70
Конкурсы	30	40	53	67

Таким образом, проведенное исследование показывает, что социальная и профессиональная среда оказывает многоаспектное влияние на формирование креативных навыков в дизайн-образовании. Ключевыми факторами, стимулирующими креативность, выступают: 1) реальное проектирование; 2) сотрудничество с практиками; 3) поощрение экспериментов; 4) актуальные программы; 5) сетевые взаимодействия. Учет этих факторов в образовательной и карьерной траекториях позволяет существенно повысить творческий потенциал дизайнеров. Результаты исследования открывают перспективы для проектирования креативных экосистем в вузах и формирования инновационных компетенций в соответствии с потребностями рынка труда.

Факторный анализ позволил выделить три латентных конструкта, определяющих креативную среду в дизайн-образовании: 1) "Проектность" (объясненная дисперсия 28%), 2) "Профессионализм" (24%) и 3) "Инновационность" (21%). Конфирматорная модель показывает удовлетворительное соответствие эмпирическим данным (CFI=0,92; RMSEA=0,07). Установлено, что совместное влияние этих факторов на креативность опосредуется индивидуальной мотивацией студентов ($\beta=0,74$; $p<0,01$) и организационной культурой вузов ($\beta=0,68$; $p<0,01$). Структурное моделирование подтверждает валидность предложенной теоретической модели формирования креативных компетенций в профессионально-образовательной экосистеме дизайна ($\chi^2/df=2,15$; GFI=0,94; AGFI=0,91).

Таким образом, проведенное исследование вносит вклад в концептуализацию и операционализацию феномена креативности в дизайн-образовании. Полученные результаты расширяют научные представления о социокультурных и институциональных детерминантах развития творческого потенциала личности. Разработанная многофакторная модель может служить основой для проектирования инновационных образовательных программ и оптимизации профессиональной подготовки дизайнеров в соответствии с вызовами постиндустриальной экономики.

Заключение

Эмпирическое исследование выявило, что ключевыми факторами развития креативности в дизайн-образовании выступают: включенность студентов в реальные проекты ($r=0,71$), сотрудничество с профессиональными дизайнерами ($r=0,68$) и культура поощрения экспериментов в вузе ($r=0,64$). Опрос 250 студентов показал, что эти аспекты обучения имеют приоритетную важность для 65-83% респондентов, однако удовлетворенность ими не превышает 45-62%. Контент-анализ 60 образовательных программ зафиксировал существенные различия в ориентации на креативные компетенции: доля проектных дисциплин варьируется от 15% до 45%, количество курсов по развитию креативности - от 2 до 8. При этом вузы с высокой концентрацией этих индикаторов демонстрируют более высокий уровень сформированности креативных навыков у студентов ($t=4,23$; $p<0,01$). Анализ 120 резюме выпускников за 2019-2022 гг. выявил устойчивый рост спроса на креативные компетенции на рынке труда: с 30-53% до 67-83% по разным индикаторам.

Многоуровневый анализ позволил разработать и валидизировать теоретическую модель

креативной профессионально-образовательной экосистемы дизайна. Установлено, что ключевые факторы креативности - "проектность", "профессионализм", "инновационность" - опосредуются индивидуальной мотивацией студентов ($\beta=0,74$) и организационной культурой вузов ($\beta=0,68$).

Библиография

1. Соколов М.В., Колесникова Д.И. Развитие креативных способностей студентов в процессе обучения основам дизайна // *Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна*. 2021. № 1. С. 60–64.
2. Сюй Ю. Возможности активизации креативного мышления в процессе обучения дизайну инновационной продукции // *Научное мнение*. 2021. № 9. С. 111–121.
3. Ердяков А.П., Граб М.В. Формирование креативного мышления студентов в ходе изучения основ дизайна // *Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки*. 2023. № 1 (63). С. 107–109.
4. Еретин А.В. Арт-дизайн в системе рациональных методов обучения: искусствоведческие регуляции в креативных практиках художественного образования // *Креативная экономика и социальные инновации*. 2023. Т. 13. № 1 (42). С. 51–55.
5. Благова Т.Ю., Селюч М.Г. Перспективы применения креативных методов дизайна при обучении другим сферам знания // *Педагогика и психология образования*. 2023. № 3. С. 15–23.
6. Мальцева В.А. Развитие творческих умений у студентов-дизайнеров в процессе художественного формообразования // *Психология образования в поликультурном пространстве*. 2020. № 3 (51). С. 110–120.
7. Медведев Л.Г., Шокорова Л.В. О творческих аспектах освоения декоративно-прикладного искусства // *Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования*. 2020. № 2 (27). С. 149–151.
8. Прищепа А.А., Буровкина Л.А. Дизайн-образование как формирование мировоззренческой культуры // *Искусство и образование*. 2023. № 6 (146). С. 173–181.
9. Амелина О.Ю. Философские основы кросс-творческого развития обучающихся в дизайн-образовании // *Философия образования*. 2024. Т. 24. № 3. С. 85–98.
10. Поплёвина В.А. Феномен дизайнерского проектного творчества как средство формирования культурной среды // *Дизайн. Материалы. Технология*. 2021. № 3 (63). С. 29–36.
11. Амелина О.Ю. Кросс-творческое развитие дизайнеров: новый термин или новая реальность? // *Проблемы современного педагогического образования*. 2024. № 83–1. С. 13–15.
12. Кузенко С.Е., Киреева Н.А. Дизайн-мышление как инновационный метод формирования креативности у студентов технических вузов // *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика*. 2023. № 4 (46). С. 194–203.
13. Воробьева П.Д. Особенности мышления, направленного на формирование креативного решения, в проектно-творческой деятельности студентов-архитекторов // *Студент и наука*. 2020. № 2 (13). С. 26–31.
14. Елисеева И.М., Романова Ю.В., Корзинова Е.И. Особенности формирования креативного мышления студентов в дизайн-образовании // *Высшее образование сегодня*. 2022. № 9. С. 56–60.

The influence of social and professional environments on the development of creative skills in design education

Viktor A. Klimenko

PhD in Technical Sciences,
Director of the Scientific and Educational Centre,
Siberian Centre for Industrial Design and Prototyping,
National Research Tomsk State University,
634050, 36 Lenina ave., Tomsk, Russian Federation;
e-mail: klimenko@siberia.design

Viktor A. Klimenko

Abstract

This study is dedicated to analyzing the influence of social and professional environments on the development of creative skills in design education. The role of various factors, such as interaction with colleagues, participation in professional communities, organizational culture, and the characteristics of educational programs, in fostering the creative potential of design students is examined. The aim of the work is to identify the key social and professional determinants of creativity and to propose recommendations for optimizing the educational environment to stimulate innovative thinking. The methodological foundation includes sociocultural and competency-based approaches, as well as sociological and statistical analysis methods. The empirical base comprises survey results from 250 students and 30 instructors in design fields across 5 universities in Russia, an analysis of 120 graduate resumes, and 60 educational programs. It was found that the greatest contributions to creativity development include: 1) collaboration with experienced practitioners ($r=0.78$), 2) participation in real-life projects ($r=0.71$), and 3) an environment that encourages creative risk ($r=0.68$). A model for a creative professional-educational design ecosystem has been proposed. The results are valuable for the design of educational programs and the development of creative competencies in designers in the 21st century.

For citation

Klimenko V.A. (2024) Vliyaniye sotsial'noi i professional'noi sredy na formirovaniye kreativnykh navykov v dizain-obrazovanii [The influence of social and professional environments on the development of creative skills in design education]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 145-152.

Keywords

Design education, creativity, social environment, professional environment, sociocultural approach, professional competencies, educational ecosystem

References

1. Sokolov M.V., Kolesnikova D.I. (2021) Razvitiye kreativnykh sposobnostey studentov v protsesse obucheniya osnovam dizayna [Development of creative abilities of students in the process of learning the basics of design]. *Sovremennyye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativnogo prikladnogo iskusstva i dizayna* [Modern Trends in Visual, Decorative Applied Arts and Design], 1, pp. 60–64.
2. Syui Yu. (2021) Vozmozhnosti aktivizatsii kreativnogo myshleniya v protsesse obucheniya dizainu innovatsionnoy produktsii [Opportunities for activating creative thinking in the process of learning design for innovative products]. *Nauchnoye mneniye* [Scientific Opinion], 9, pp. 111–121.
3. Yerdyakov A.P., Grab M.V. (2023) Formirovaniye kreativnogo myshleniya studentov v khode izucheniya osnov dizayna [Formation of creative thinking in students during the study of the basics of design]. *Izvestiya Baltiyskoy gosudarstvennoy akademii rybopromyslovogo flota: psikhologo-pedagogicheskie nauki* [Bulletin of the Baltic State Academy of Fisheries Fleet: Psychological and Pedagogical Sciences], 1(63), pp. 107–109.
4. Eretin A.V. (2023) Art-dizayn v sisteme ratsional'nykh metodov obucheniya: iskusstovedcheskie regulyatsii v kreativnykh praktikakh khudozhestvennogo obrazovaniya [Art design in the system of rational teaching methods: Art criticism regulations in creative practices of artistic education]. *Kreativnaya ekonomika i sotsial'nyye innovatsii* [Creative Economy and Social Innovations], 13(1), pp. 51–55.
5. Blagova T.Yu., Selyuch M.G. (2023) Perspektivy primeneniya kreativnykh metodov dizayna pri obucheniye drugim sferam znaniya [Prospects for applying creative design methods in teaching other fields of knowledge]. *Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya* [Pedagogy and Psychology of Education], 3, pp. 15–23.
6. Maltseva V.A. (2020) Razvitiye tvorcheskikh umeniy u studentov-dizaynerov v protsesse khudozhestvennogo formoobrazovaniya [Development of creative skills in design students during artistic shaping]. *Psikhologiya obrazovaniya v polikul'turnom prostranstve* [Psychology of Education in a Multicultural Space], 3(51), pp. 110–120.
7. Medvedev L.G., Shokorova L.V. (2020) O tvorcheskikh aspektakh osvoeniya dekorativno-prikladnogo iskusstva [On the

-
- creative aspects of mastering decorative applied arts]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya [Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities Research], 2(27), pp. 149–151.
8. Prishchepa A.A., Burovkina L.A. (2023) Dizayn-obrazovanie kak formirovanie mirovospriyatinyeskoj kultury [Design education as the formation of worldview culture]. Iskusstvo i obrazovanie [Art and Education], 6(146), pp. 173–181.
 9. Amelina O.Yu. (2024) Filosofskie osnovy kross-tvorcheskogo razvitiya obuchayushchikhsya v dizayn-obrazovanii [Philosophical foundations of cross-creative development of students in design education]. Filosofiya obrazovaniya [Philosophy of Education], 24(3), pp. 85–98.
 10. Poplyovina V.A. (2021) Fenomen dizajnerskogo proektnogo tvorchestva kak sredstvo formirovaniya kulturnoy sredy [The phenomenon of designer project creativity as a means of forming a cultural environment]. Dizayn. Materialy. Tekhnologiya [Design. Materials. Technology], 3(63), pp. 29–36.
 11. Amelina O.Yu. (2024) Kross-tvorcheskoye razvitiye dizaynerov: novyy termin ili novaya real'nost'? [Cross-creative development of designers: a new term or a new reality?]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Problems of Modern Pedagogical Education], 83-1, pp. 13–15.
 12. Kuzhenko S.E., Kireeva N.A. (2023) Dizayn-myshlenie kak innovatsionnyy metod formirovaniya kreativnosti u studentov tekhnicheskikh vuzov [Design thinking as an innovative method for developing creativity in technical university students]. Vestnik UGTNU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. Seriya: Ekonomika [Bulletin of UGTU. Science, Education, Economy. Series: Economics], 4(46), pp. 194–203.
 13. Vorobyova P.D. (2020) Osobennosti myshleniya, napravlenno go na formirovanie kreativnogo resheniya, v proektnotvorcheskoy deyatel'nosti studentov-arhitektorov [Features of thinking aimed at forming a creative solution in the project-creative activity of architecture students]. Student i nauka [Student and Science], 2(13), pp. 26–31.
 14. Eliseyeva I.M., Romanova Yu.V., Korzinova E.I. (2022) Osobennosti formirovaniya kreativnogo myshleniya studentov v dizayn-obrazovanii [Features of forming creative thinking in students in design education]. Vysshee obrazovanie segodnya [Higher Education Today], 9, pp. 56–60.