

Абишева С.И.^{1,*}, Таниева Ж.К.², Карымсаков А.Ж.³, Оспанов Б.Е.⁴

^{1,2,3}Торайғыров университет, г. Павлодар, Республика Казахстан

⁴Международный университет Астаны, Астана, Республика Казахстан,
e-mail: sabishevakz@gmail.com

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация

В данной статье актуализируются вопросы интеграции историко-этнографического наследия в современную дизайнерскую практику, и ее тесная связь с творческим и образовательным процессами. В ней подчеркивается значимость сохранения культурного наследия через образование. Для достижения цели исследования были использованы теоретические и практические аспекты при изучении научной литературы в области этнографии, истории искусства и дизайна при анализе музейных коллекций и архивных материалов, а также методическое и проектное моделирование. Национальный дизайн является выразителем эстетических представлений народа, в котором синтез традиционного и современного способствует укреплению духовного единства нации. В творчестве современных казахстанских дизайнеров и художников традиции духовно-материальной народной культуры становятся основанием для формирования уникальной системы дизайн-образования, в котором будут сочетаться новейшие технологии и национальные предпочтения.

Произведения искусства и материального наследия дизайнеры адаптируют для решения инновационных задач, интерпретируя формы, функции, национальный культурный код. В статье предлагаются темы интеграции историко-этнографического материала для учебной проектной деятельности дизайнеров, которые подходят для разных форматов работы, а также включения данных проектов в социальную среду.

Ключевые слова: традиционная культура, искусство, преемственность, инновации, образование, дизайн, казахское искусство и дизайн, траектории обучения.

Абишева С.И.¹, Таниева Ж.К.², Карымсаков А.Ж.³, Оспанов Б.Е.⁴

^{1,2,3}Торайғыров университет, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы

⁴Астана Халықаралық университеті,

Астана, Қазақстан Республикасы, e-mail: sabishevakz@gmail.com

ДИЗАЙН БІЛІМІНДЕГІ ИННОВАЦИЯНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ТАРИХИ-ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ МҰРА

Аңдатпа

Мақалада тарихи-этнографиялық мұраны заманауи дизайн практикасына интеграциялау мәселелері және оның шығармашылық және білім беру процестерімен тығыз байланысы өзектендіріледі. Білім беру арқылы мәдени мұраны сақтаудың маңыздылығына баса назараударылады. Зерттеу мақсаты нажету үшін этнография, өнер және дизайн саласындағы ғылыми әдебиеттерді зерттеуде, мұражай коллекцияларымен мұрағат материалдарын талдауда теориялық және практикалық аспектілер, сондай-ақ жобалық модельдеу қолданылды. Ұлттық дизайн-дәстүрлі және заманауи синтез оның ұлттың рухани бірлігін нығайтуға ықпал ететін халықтың эстетикалық көріністерінің көрінісі. Қазақстандық дизайнерлер мен суретшілердің шығармашылығын дарухани-материалдық халықтық мәдениет дәстүрлері жаңа технологияла мен ұлттық артықшылықтарды біріктіретін дизайн-білім берудің бірегей жүйесін қалыптастыруға негіз болады.

Дизайнерлер заманауи мәселелерді шешуге формаларды, функцияларды, мәденикодты түсіндіру арқылы өнер мен материалдық мұра туындыларын бейімдейді. Өртүрлі жұмыс форматтарына сәйкес келетін дизайнерлердің оқу жобалық қызметі үшін тарихи-этнографиялық материалды интеграциялау, сондай-ақ осы жобаларды әлеуметтік ортаға қосу тақырыптары ұсынылады.

Түйін сөздер: дәстүрлі мәдениет, өнер, сабақтастық, инновация, білім беру, дизайн, қазақ өнері мен дизайны, оқыту траекториясы.

Abisheva S.¹, Tanieva Zh.², Karymsakov A.³, Ospanov B.⁴

^{1,2,3}*Toraighyrov University, Pavlodar, Republic of Kazakhstan*

⁴*Astana International University, Astana, Republic of Kazakhstan, e-mail: sabishevakz@gmail.com*

HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC HERITAGE AS A BASIS FOR INNOVATION IN DESIGN EDUCATION

Annotation

The article highlights the issues of the integration of historical and ethnographic heritage into modern design practice, and its close connection with creative and educational processes. The importance of preserving cultural heritage through education is emphasized. To achieve the research goal, theoretical and practical aspects were used in the study of scientific literature in the field of ethnography, art and design, in the analysis of museum collections and archival materials, as well as design modeling. National design is an expression of the aesthetic ideas of the people, in which the synthesis of traditional and modern contributes to the strengthening of its spiritual unity of the nation. In the works of Kazakhstani designers and artists, the traditions of spiritual and material folk culture become the basis for the formation of a unique system of design education, which will combine the latest technologies and national preferences.

Designers adapt works of art and material heritage to meet modern challenges by interpreting forms, functions, and the cultural code. The topics include the integration of historical and ethnographic material for the educational project activities of designers who are suitable for different work formats, as well as the inclusion of these projects in the social environment.

Keywords: traditional culture, art, continuity, innovation, education, design, Kazakh art and design, learning paths.

Введение. Современный дизайн, как одна из ключевых отраслей креативной экономики, требует переосмысления традиционных форм и подходов в образовательной и профессиональной среде. Технологии XXI века полностью изменили подход к обучению искусству и дизайну, предоставив преподавателям и студентам доступ к новым инструментам и источникам вдохновения. Тем не менее, в эпоху цифровизации и глобализации, культура, оставаясь важным фактором, обеспечивающим сохранение национальной идентичности, ставит вопрос: как сохранить свое наследие и привнести в творчество уникальность, основанную на традициях.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска методических решений, направленных на включение традиционных форм и символов в проектную деятельность будущих дизайнеров. Интеграция культурного наследия в образовательные траектории способствует формированию устойчивой профессиональной идентичности, основанной на понимании и переосмыслении национальных культурных кодов.

Проблема исследования заключается в отсутствии разработанных алгоритмов и учебно-практических заданий, способствующих осмысленному применению этнографического материала в процессе подготовки дизайнеров.

В настоящее время прогресс в искусстве невозможен без творческой преемственности и критического анализа, без освоения художественного опыта, сложившихся эстетических критериев, творческих традиций прошлого. Развивая анализ сложившейся в дизайн образовании

ситуации, можно привести цитату Выготского Л.А.: «Верность своему народу есть верность своей индивидуальности и есть единственный нормальный и нефальшивый путь поведения» [1, С. 218]. Единица изучения и воссоздания всей этнокультурной среды в целом, а также отдельных ее элементов - это национально- региональный компонент. (Е.П.Белозерцев, А.П.Бредихин, А.П. Валицкая, Е.Н. Губанова, И.П. Ильинская, М.Н.Шабанова и др.) [2].

Цель статьи – обосновать методические и проектные подходы к моделированию учебных заданий на основе анализа культурных и художественных особенностей историко-этнографического наследия.

Профессиональная подготовка дизайнеров в современных условиях развития общества является многогранной и сложной задачей. Важно адаптировать образовательные программы и методики под новые тенденции, технологии и социокультурные изменения, обращать внимание на важность учета использования народных художественных традиций в процессе обучения дизайну [3]. Народное искусство имеет глубокие корни и отражает культурное наследие и идентичность народа, а использование этих традиций в обучении дизайну может способствовать творческому развитию студентов и предоставить им возможность более глубокого понимания культурных ценностей.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в исследовании были использованы междисциплинарные методы, сочетающие теоретические и практико-ориентированные подходы. Теоретическая база формировалась на основе анализа научной литературы в области этнографии, искусства, дизайна и образовательной методологии, а также нормативных документов, регламентирующих подготовку дизайнерских кадров.

Эмпирическая часть включала:

- изучение музейных коллекций и архивных источников, отражающих элементы традиционного искусства;
- анализ актуальных практик дизайнерского проектирования с этнокультурной направленностью;
- участие в реализации учебных проектов на основе этнографического материала.

Особое внимание уделялось проектному методу, направленному на разработку и апробацию учебных заданий, в которых традиционные формы и символы переосмысливаются в контексте современного дизайна. Экспериментальный компонент включал создание прототипов дизайнерских объектов с использованием как традиционных техник (плетение, войлок валяние, резьба), так и цифровых технологий (3D-моделирование, цифровая графика).

Такая методология позволяет не только углубить теоретическое понимание предмета, но и предложить практические решения для внедрения этнографических элементов в образовательный процесс.

Результаты и обсуждение. В современных условиях казахстанский дизайн развивается как форма культурного самовыражения, в которой синтезируются традиционные и современные элементы. Традиции декоративно-прикладного искусства, орнаментального оформления, символики и ремесел, становятся источником творческого вдохновения, а их интерпретация – важным инструментом формирования национальной идентичности.

Важной тенденцией последних лет стало более осознанное и деликатное обращение к этническому материалу в дизайнерской практике. Это выражается в стремлении к глубинному пониманию символических форм, их семантики и исторического контекста. В то же время дизайн как дисциплина ориентируется на решение современных задач, что требует адаптации традиций к новым технологическим и эстетическим требованиям.

Синтез традиционного и современного способствует развитию чувства самоценности нации, укреплению ее духовного единства. Это имеет непосредственное отношение к вопросу соответствия базовым концепциям современного мирового дизайна, к вопросу выражения мировоззренческих установок посредством формирования художественного образа, имеющего традиционные духовно-эстетические основания.

Соприкосновение с различными аспектами теории и истории культуры является выразителем миропонимания и социокультурного бытия человека, и современному дизайнеру

важно уметь интегрировать свое уникальное творческое выражение в практику [4]. Кроме того, культурные потребности требуют нового понимания сущности и значения народного искусства, нового подхода к оценке творчества, а также пересмотра принципов их научного анализа и трансформаций при освоении новых технологий производства и технологий дизайн-образования [5].

Интерпретация этнографического материала выступает в качестве продуктивной стратегии: она позволяет переосмыслить формы, функции и культурные коды, сохранив при этом их смысловую насыщенность. Используются разные подходы к интерпретации, такие как трансформация формы, изменение функции или смешение культурных кодов, совмещение элементов из разных культурных традиций для создания универсальных дизайнов, понятных глобальной аудитории [6]. Это проявляется в различных направлениях дизайнерской деятельности:

- в графическом дизайне – переработка традиционных орнаментов в цифровые паттерны и элементы фирменного стиля;
- в предметном и промышленном дизайне – использование принципов мобильности и утилитарности, характерных для кочевого быта;
- в текстиле и моде – интеграция техник валяния, плетения, вышивки в современные коллекции;
- в архитектурных решениях – адаптация конструкций юрты к принципам устойчивого экодизайна;
- в ювелирном искусстве – трансформация символов звериного стиля в минималистичные украшения с этническим акцентом.

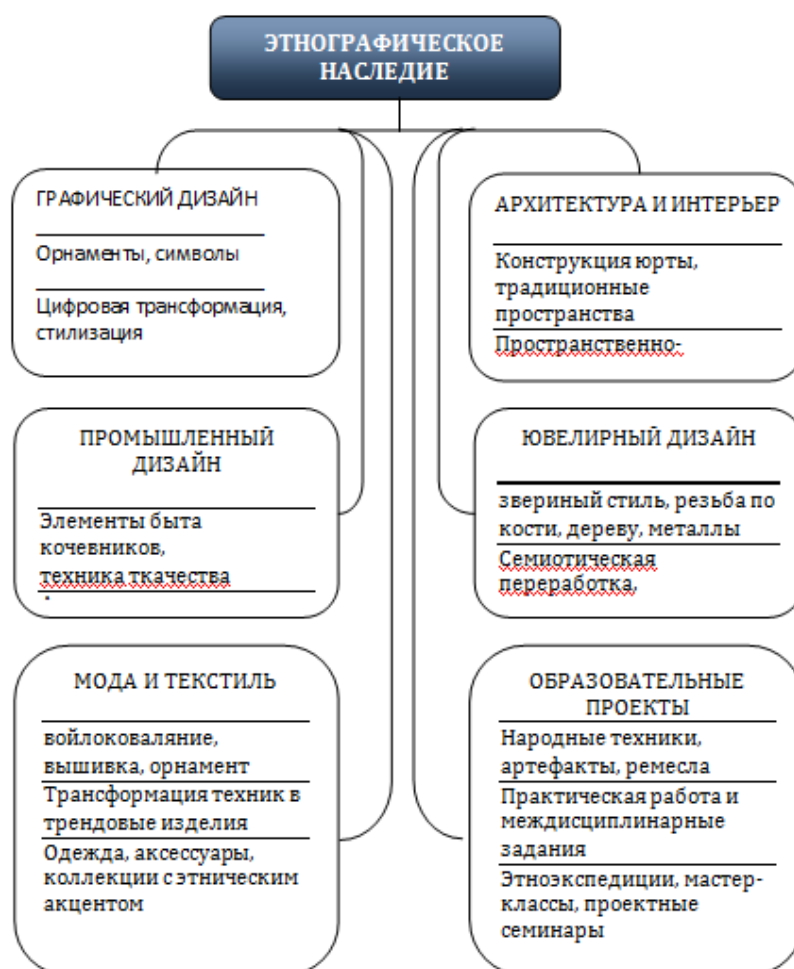

Схема 1 - Интерпретация этнографического наследия в различных направлениях дизайна

Создание образовательных заданий, основанных на этих подходах, способствует формированию проектного мышления, развитию художественного вкуса и пониманию культурных оснований дизайна. В рамках исследования были разработаны тематические проекты для различных направлений подготовки (графический, промышленный, архитектурный и арт-дизайн), в которых этнографическое наследие становится основой для творческой интерпретации.

Для студентов такие задачи трудоемки и полезны необходимостью осмысления содержания деятельности предков, которым помогало воображение, фантазия. Это огромный комплекс вопросов, включающих сведения из географии, биологии, этнологии, истории, экономики, физики, архитектуры, строительного дела – студент должен глубоко освоить интегративные знания, которые позволят лучше понимать комплекс условий, влияющих на окончательное решение проектной задачи.

Особую ценность представляет включение студентов в экспедиции, экскурсии, мастер-классы и практические занятия, направленные на взаимодействие с артефактами и технологиями народного искусства. Это позволяет не только освоить формы и техники, но и проникнуться духом культуры, что важно для формирования личностной и профессиональной идентичности дизайнера.

Методологические аспекты интерпретации этнографического материала в творчестве дизайнеров предполагает несколько этапов:

- исследование и анализ: изучение символики орнаментов, материалов и техник, характерных для традиционной культуры;
- культурная адаптация: поиск способов трансформации традиционных форм и значений в соответствии с актуальными задачами дизайна;
- экспериментирование: внедрение новых технологий для создания уникальных объектов, сочетающих современность и традиции;
- практическая значимость;
- интеграция этнографического наследия в образовательный процесс не только развивает профессиональные компетенции, но и формирует у студентов устойчивое уважение к культурным традициям. Это учит их мыслить глобально, используя локальные источники вдохновения, что особенно важно в условиях интернационализации дизайнерской практики [7]. Примерная тематика проектных заданий представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Тематика проектных заданий

Название проекта	Цель	Краткое описание	Формат результата
Графический паттерн	Разработка цифрового орнамента на основе традиционного узора	Анализ этнических орнаментов; трансформация в современный графический элемент	Паттерн для текстиля, упаковки, digital-media
Постеры: символы кочевой культуры	Интерпретация символов в современном графическом языке	Выбор ключевых образов (олень, солнце, юрта), их визуализация	Серия постеров
Дизайн-каталог орнаментов	Создание справочника традиционных мотивов для дизайнеров	Сбор визуального материала, адаптация под современные задачи	Дизайн-макет или печатное издание

Анимация: наследие в движении	Актуализация символов через motion design	Создание сценария и короткой анимации с этническими элементами	Видеоролик (30–60 сек.)
Юрта как экомодель	Адаптация традиционной конструкции под современные нужды	Исследование конструкции юрты, прототипирование мобильного жилья	3D-модель, визуализация
Ювелирный дизайн: от архаики к современности	Переосмысление звериного стиля в украшениях	Минималистичная переработка традиционных мотивов	Эскиз и пояснение

Эти задания подходят для разных форматов – от индивидуальной работы до командных проектов. Учебная проектно-практическая деятельность в подготовке дизайнеров может предполагать использование бросовых материалов, дав им новое применение. Использование бросовых материалов отражает символический подход, объединяющий традиции и актуальные экологические вопросы в своеобразной метафоре утраченности части культурного наследия и «короткой жизни» современных предметов материального мира.

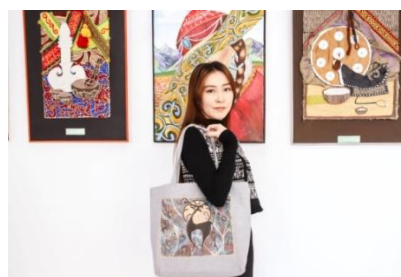

Рисунок 1 – Фото учебного процесса и с выставки «Наследие предков в современном искусстве». («Ата-баба мурасы заманау өерінде»). Руководитель – член Союза Дизайнеров Республики Казахстан, PhD, ассоциированный профессор Карымсаков А.Ж., Торайгыров университет [8]

Совмещение традиций и современности через адаптацию в популярных форматах, таких как применение этнографических мотивов в модных и актуальных продуктах, будь то дизайн уличной одежды или элементы традиционных орнаментов в digital-art и использование этнических элементов в видеоиграх. Цифровые технологии могут позволить пользователям «примерять» этнические узоры на предметы. Международный контекст интеграции традиций в инновацию может выражаться в сравнительных проектах, таких как объединение этнических мотивов из разных культур в одном продукте (например, казахские орнаменты в сочетании со скандинавской символикой). Интеграция этих подходов поможет сделать процесс увлекательным, а сам этнографический материал – частью актуального молодежного дискурса.

Выводы. Проведенное исследование подтвердило значимость историко-этнографического наследия как ресурса для обновления содержания дизайн-образования. Результаты работы позволяют сделать следующие выводы:

- традиционная культура может служить основой для разработки инновационных форм учебной проектной деятельности;
- включение этнографического материала в образовательные программы способствует формированию устойчивой профессиональной идентичности будущих дизайнеров;
- практико-ориентированный подход с элементами интерпретации позволяет актуализировать культурное наследие в современных дизайнерских продуктах;
- предложенные темы учебных проектов демонстрируют потенциал интеграции традиций в процесс обучения с учетом требований современной визуальной и предметной среды.

Таким образом, использование историко-этнографического материала в дизайнерском образовании представляет собой эффективный способ формирования смысловой, художественной и культурной составляющей в подготовке специалистов нового поколения.

Заключение. Таким образом, представленная в статье система проектной деятельности позволяет расширить границы традиционного дизайн-образования за счёт интеграции историко-этнографического материала. Практическая направленность заданий, междисциплинарность подходов и актуальность тем позволяют формировать у студентов не только профессиональные компетенции, но и ответственное отношение к наследию, его сохранению и актуализации в новых формах. Данный подход может быть использован как основа для создания инновационных образовательных моделей в художественно-дизайнерской подготовке.

Список использованных источников:

1. Выготский, Л.А. Педагогическая психология. М.: Просвещение, 1980. С. 218.
2. Бредихин, А.П. Модернизация высшего художественно педагогического образования: традиции и инновации // Психол. пед. поиск. 2014. № 1 (29). С. 76–88.
3. Nova, Nicolas. *Beyond Design Ethnography: How Designers Practice Ethnographic Research*. - Published by SHS (Berlin) & HEAD – Genève, 2014, p. 34-36– URL: https://www.academia.edu/16469761/Beyond_Design_Ethnography_How_Designers_Practice_Ethnographic_Research
4. Самуратова, Т. К. Традиции народного искусства в процессе обучения основам дизайна. // Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, 2022. 3 (140), 303-311. <https://rep.enu.kz/handle/enu/4285>
5. Абишева, С. И. Национально-региональный компонент в современном дизайн-образовании / Абишева С. И. // Психолого-педагогический поиск. Научно-методический журнал. – Рязанский государственный университет им. Есенина, 2014 № 2 (30) – С. 157-165.
6. Попов, М. Ю., Акулова, А. А. Межкультурный диалог как фактор развития общеевропейского гуманитарного пространства <http://www.teoria-practica.ru>
7. Алгазина, Н. В. Наследие материальной культуры предков как творческий источник в дизайн-проектировании. - Новосибирск, Изд. АНС «СибАК», Инновации в науке № 5 (54), – 2016, С. 74-79 www.sibac.info
8. Наследие предков в современном искусстве. (Ата-баба мурасы заманауи өнерінде). Выставка - <https://www.instagram.com/reel/DDcisbotAYm/?igsh=MjRtOXJ4MThvNHE3>
9. Чекмарева, Е.Н. Этнокультурное наследие как источник инноваций в образовательной деятельности по дизайну и декоративному искусству / Е. Н. Чекмарева, Т. В. Киселева // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2022. – № 1 (105). – С. 63–71.
10. Левашова, В. П. Этнодизайн: теоретико-методологические основы интеграции традиционного наследия в современную дизайн-практику / В. П. Левашова. – СПб.: Лань, 2023. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-9387-4.

References:

1. Vygotski L.A. *Pedagogicheskaya psihologiya* - M.: Pedagogika, 1991. - 480 p, P. 218.
2. Bredihin A.P. *Modernizacia vysshego hudozhestvenno-pedagogicheskogo obrazovaniya: tradicii i innovacii* // Модернизация высшего художественно педагогического образования: традиции и инновации // Riazan: Ryazan State University named after Yesenina, Psychological and pedagogical search. Scientific and methodological journal, 2014 - №1(29) – p. 76-88.
3. Nova, Nicolas. *Beyond Design Ethnography: How Designers Practice Ethnographic Research*. - Published by SHS (Berlin) & HEAD – Genève, 2014, p. 34-36 – URL: https://www.academia.edu/16469761/Beyond_Design_Ethnography_How_Designers_Practice_Ethnographic_Research
4. Samuratova, T.K. *Tradicii narodnogo iskusstva v processe obucheniya osnovam dizaina* [Folk art traditions in the process of learning the basics of design] // Astana: Bulletin of the L.N.Gumilyov Eurasian National University, 2022. 3(140), 303-311. <https://rep.enu.kz/handle/enu/4285>
5. Abisheva, S.I. *Nacionalno-regionalnyi component v sovremennom dizain-obrazovanii* [The national-regional component in modern design education]. – Riazan: Ryazan State University named after Yesenina, Psychological and pedagogical search. Scientific and methodological journal, 2014 - №2(30) – p. 157-165.
6. Popov, M.U., Akulova, A. *Mezhculturalnyi A. Dialog kak factor razvitiya obzheevropeiskogo gumanitarnogo prostranstva* [Intercultural dialogue as a factor in the development of the Pan-European humanitarian space – URL: <http://www.teoria-practica.ru>
7. Algazina N.V. *Nasledie materialnoi kultury predkov kak tvorcheskii istochnik v dizain-proektirovanii* [The legacy of the material culture of the ancestors as a creative source in design design]. – Novosibirsk, Isd. ANS «SibAK», *Innovacii v nauke info* - №5(54), 2016, - C. 74-79. www.sibac.
8. *Ata baba murası zamanauı onerinde* [Ancestral heritage in the contemporary art] <https://www.instagram.com/reel/DDcisbotAYm/?igsh=MjRtOXJ4MThvNHE3>
9. Chekmareva, E.N. *Etnokul'turnoe nasledie kak istochnik innovatsiy v obrazovatel'noy deyatel'nosti po dizaynu i dekorativnomu iskusstvu* / E.N. Chekmareva, T.V. Kiseleva // *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*. – 2022. – № 1 (105). – S. 63–71.
10. Levashova, V.P. *Etnodizayn: teoretiko-metodologicheskie osnovy integratsii traditsionnogo naslediya v sovremennuyu dizayn-praktiku* / V.P. Levashova. – SPb.: Lan', 2023. – 248 s. – ISBN 978-5-8114-9387-4.