

УДК 74.01:378

РОЛЬ ВЛАДИМИРА И МАРИИ КУЛИКОВЫХ В ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОЙ ШКОЛЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

П.В. РЫБАКОВА

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ. В статье впервые рассматривается творческая и педагогическая деятельность Владимира Михайловича и Марии Павловны Куликовых в контексте становления и развития Красноярской школы графического дизайна (КШГД). Анализируются ключевые этапы профессионального пути Куликовых, а также особенности их художественных и методических подходов, сформировавшихся в процессе преподавательской и проектной практики. Особое внимание уделяется влиянию индивидуального творческого опыта и педагогических принципов четы Куликовых на формирование региональной модели дизайн-образования, а также этапам создания и развития КШГД. Выявляются особенности сочетания системного проектного подхода, образного мышления и авторских художественных стратегий в учебном процессе, реализуемые в практических работах, учебных и дипломных проектах студентов. Это позволило проследить специфику педагогической практики Куликовых в рамках КШГД, внёсших большой вклад в формирование визуально-коммуникативной среды Красноярска конца XX – начала первой четверти XXI века.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Куликов, Мария Куликова, графический дизайн, региональные школы дизайна, Красноярская школа графического дизайна, дизайн-образование.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

THE ROLE OF VLADIMIR AND MARIA KULIKOV IN THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE KRASNOYARSK SCHOOL OF GRAPHIC DESIGN

POLINA V. RYBAKOVA

Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, Krasnoyarsk, Russian Federation

ABSTRACT. The article examines the creative and pedagogical activities of Vladimir Kulikov and Maria Kulikova in the context of the formation and development of the Krasnoyarsk School of Graphic Design (KSGD). The novelty of the study lies in the attempt to systematically reconstruct and describe for the first time a local, region-specific pedagogical model that influenced the formation of the visual-communicative environment of Krasnoyarsk at the turn of the late 20th and early 21st centuries. The key stages of the Kulikovs' professional development are analyzed, along with the distinctive features of their artistic and methodological approaches, which were shaped through both teaching and practical design work. Particular attention is paid to the impact of the couple's individual creative experience and pedagogical principles on the establishment of the regional model of design education, as well as to the stages of creation and development of KSGD. The study identifies the interplay of systemic project-based methods, visual thinking, and authorial artistic strategies within the educational process, as realized in students' practical assignments, coursework, and diploma projects, thus revealing the specific characteristics of the Kulikovs' pedagogical practice within KSGD.

KEYWORDS: Vladimir Kulikov, Maria Kulikova, graphic design, regional design schools, Krasnoyarsk School of Graphic Design, design education.

CONFLICT OF INTERESTS. The author declares the absence of conflict of interests.

Рисунок 1. Концептуальный дизайн-проект, посвящённый 45-летию «Красноярской школы графического дизайна», студентка: Мухоченко К., рук. проф. Куликова М.П., 2023 г. Источник: личный архив автора

В 2026 году кафедра «Дизайн» (направление «Графический дизайн») Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского отмечает 45-летие со дня основания – событие, закономерно вызывающее интерес к условиям её становления и тем фигурам, чья деятельность определила её содержательные и методические ориентиры (Рисунок 1). За годы своего существования направление сформировало собственную педагогическую методологию, выработало прочные образовательные ориентиры и подготовило более 500 высококвалифицированных специалистов, многие из которых стали лауреатами престижных международных конкурсов, среди них – Международная триеннале экологического плаката «4-й Блок», проходящая под эгидой Международного совета национальных организаций по графическому дизайну (ICOGRA), форум дизайнерского таланта мирового класса “Cow international design festival” (г. Днепропетровск, Украина), международный студенческий конкурс “Post It Awards” (Россия, г. Москва), международная выставка-конкурс “Exhibition&Competition of Contemporary Arts” в рамках Российской Недели Искусств и многие другие. Выпускники кафедры работают в ведущих полиграфических

и рекламных компаниях, государственных учреждениях и издательствах, а также в сфере информационных технологий и рекламы, активно принимая участие в деятельности Союза дизайнеров России и Союза художников России [13].

Ежегодная отчётная выставка лучших студенческих работ, организуемая Красноярской школой графического дизайна (КШГД) более семи лет, стала важнейшим культурным мероприятием города. Это не просто презентация достижений молодых специалистов, но и площадка для обсуждения актуальных тенденций графического дизайна. Для обучающихся данное событие служит важным этапом профессионального становления, предоставляя возможность показать результаты своей работы и получить экспертную оценку. Выставка подтверждает статус КШГД как образовательного учреждения, влияющего на формирование и развитие отраслевых стандартов и визуальной культуры региона.

Можно с уверенностью констатировать, что к настоящему времени кафедра «Дизайн» СГИИ имени Д. Хворостовского утвердилась не только как устойчивый образовательный центр, но и как значимая институция, принимающая участие в формировании

и развитии региональной визуальной культуры [14]. Тем не менее, аспекты её исторического становления, а также роль отдельных преподавателей в развитии графического дизайна в регионе до сих пор не подвергались комплексному научному анализу. В существующих исследованиях, посвящённых художественной культуре Красноярска и истории института, наибольшее внимание уделяется живописи, скульптуре, музыкальному и народно-декоративному искусству. Это отражено в трудах таких авторов, как М.В. Москалюк [3; 8], Т.М. Ломановой [7], Л.Р. Строй [9], Н.М. Найко [11] и др., которые подробно освещают творческое наследие и инициативы знаковых деятелей культуры и искусства, повлиявшие на формирование уникальной арт-среды сибирского региона. Направление «Графический дизайн», несмотря на его устойчивое присутствие в образовательной и профессиональной практике, упоминается лишь эпизодически – преимущественно в юбилейных обзорах и памятных очерках.

Одним из показательных примеров индивидуального вклада в развитие красноярского дизайн-образования является деятельность Владимира Михайловича и Марии Павловны Куликовых, приехавших в Красноярск в 1987 году [6]. В связи с этим актуальным представляется всестороннее рассмотрение художественной и педагогической работы Куликовых как творческого феномена, формировавшегося на протяжении нескольких десятилетий. Их обучение в Московском высшем художественно-промышленном училище (ныне РГХПУ им. С.Г. Строганова) было связано с многоуровневой традицией, вобравшей в себя богатое наследие ВХУТЕМАСа, опыт кафедры художественного конструирования 1960-х гг., а также академические подходы в области декоративно-прикладного и монументального искусства. В условиях местного, сибирского культурного контекста столичные ориентиры Куликовых претерпели существенную трансформацию, адаптировавшись к локальным задачам и запросам, что породило оригинальный синтез их творческих практик и педагогических установок, в конечном итоге определивших лицо Красноярской школы графического дизайна.

Таким образом, цель данного исследования видится в том, чтобы проанализировать художественную и преподавательскую деятельность В.М. и М.П. Куликовых в контексте становления и развития Красноярской школы графического дизайна как устойчивой региональной модели дизайн-образования.

Особое внимание в статье уделяется специфике индивидуальных художественных позиций дизайнеров, различию стратегий, а также особенностям профессионального взаимодействия – как в рамках совместных проектов, так и в преподавательской практике. Изучение этих аспектов позволит в будущем уточнить картину становления локальной модели дизайн-образования и акцентировать роль авторских методик в учебном процессе.

Методологическую базу исследования составляет культурологический подход, соединяющийся с биографическим, историко-сравнительным методами, элементами структурно-функционального и кейс-анализа.

Формирование творческих взглядов и профессионального мировоззрения Владимира и Марии Куликовых.

Как справедливо отмечает А.Н. Леонтьев, творческая личность складывается через взаимодействие внутренних стремлений человека и внешнего опыта, что приводит к созданию уникального видения мира [5]. Владимир Михайлович Куликов (3.01.1959–24.05.2022 гг.)¹ – фигура, которая стала символом графического дизайна, иллюстрации и анимации в Красноярске. Он выбрал в своём творческом пути годы опыта и мастерства, сформировал глубокое понимание профессии, превратившееся в философию и стиль жизни [10].

После окончания детской художественной школы Владимир продолжил образование в Ярославском художественном училище (1974–1978). Два года службы в рядах Советской Армии стали значимым этапом его жизненного и профессионального опыта, после чего он поступил в Московское высшее художественно-промышленное училище (МВХПУ), известное как Строгановка (1983–1987 гг.). Обучение в МВХПУ заняло особое место в его творческой биографии: именно

¹ В.М. Куликов родился в городе Данилов Ярославской области в рабочей семье. Его отец, Михаил Николаевич, бригадир ремонтной бригады Череповецкого металлургического комбината, был выдающимся первоклассным специалистом в области токарного и слесарного дела, автором ряда запатентованных рационализаторских предложений. Мать, Галина Михайловна, работала закройщицей в ателье меховых изделий. В семье, было двое детей – Володя и младшая сестра Лена. Они выросли в обстановке трудолюбия и заботы. Сформировавшееся в этом окружении уважение к труду стало важной составляющей его жизненного пути и творческого становления.

Рисунок 2. В.М. Куликов. Дипломная работа: три открытки из серии сувенирных открыток-песен о Великой Отечественной войне – «Помнит мир спасённый», заказчик издательство «Плакат» ЦК КПСС, МВХПУ, 1987 г., руководители: Родионова С.М., Волошко В.М.

Источник: личный архив автора

здесь он не только углубил навыки академического рисунка, но и пришёл к осмыслению философских аспектов искусства.

Дипломная работа В.М. Куликова – серия сувенирных открыток-песен о Великой Отечественной войне «Помнит мир спасённый», выполненная по заказу издательства «Плакат» ЦК КПСС (руководители: С.М. Родионова, В.М. Волошко), – наглядно продемонстрировала его способности как художника-иллюстратора, обладающего выраженным чувством смыслового обобщения. Каждое изображение выступало не только визуальным сопровождением текста песни, но и самостоятельным метафорическим образом, вызывающим ассоциации, размышления и эмоциональный отклик (Рисунок 2). Стремление передать не столько сюжет, сколько атмосферу и внутреннее содержание через точно найденные визуальные формы стало характерной особенностью его художественного почерка, сформировавшегося уже в период обучения. Работа получила высокую оценку Государственной экзаменационной комиссии с рекомендацией к вступлению в Союз художников России [2].

В этом контексте следует отметить, что важную роль в формировании авторского стиля В.М. Куликова сыграли особенности образовательного процесса в Строгановском училище, где он столкнулся не с жёсткой регламентацией, а с уважительным отношением к поиску, индивидуальности и внутреннему

развитию студента. Обучение под руководством: С.М. Родионовой, В.М. Волошко, Ф.Ф. Волошко, А.Г. Алтухова, С.В. Курдюкова, С.И. Смирнова и других, было ориентировано не на навязывание готовых решений, а на сопровождение творческого процесса и поддержку самостоятельного художественного мышления. Подобная педагогическая установка позволила выработать и утвердить собственный художественный почерк, которому В.М. Куликов оставался верен на протяжении всей профессиональной деятельности. Полученный опыт впоследствии определил преподавательскую позицию: внимание к индивидуальности, развитие самостоятельного мышления и поддержка личной интонации стали основными принципами его работы со студентами.

В 1987 году выпускники Московского высшего художественно-промышленного училища Владимир и Мария Куликовы приехали в Красноярск, что стало важным этапом не только в их профессиональной биографии, но и для Красноярского государственного художественного института. В этот период молодые преподаватели, обладавшие высоким уровнем подготовки и активной творческой позицией, начали формирование методических и профессиональных оснований будущей Красноярской школы графического дизайна. Они работали в условиях, когда понятие «дизайн» в советском профессиональном поле ещё не получило широкого распространения,

и профессиональные графики мало фокусировались на задачах упаковки и промышленной графики, в основном развивая себя в области станковой графики, в рамках которой искали новые формы и способы выражения художественной мысли.

Владимир Михайлович не ограничивался традиционными видами графики, такими как офорт, гравюра, акватинта или просто рисунок. Его профессиональная практика включала широкий спектр направлений – от коммерческой иллюстрации и театрального плаката до анимации, авторской каллиграфии и разработки концептов для компьютерных игр. Эти области становились для него полем для реализации самых смелых идей. Разные по своей природе виды деятельности в работе мастера не существовали изолированно, а объединялись, подчиняясь общим законам художественного самовыражения. Для него каждый проект, каждая работа или эскиз являлись новым шагом в передаче идей, в поиске новых форм самовыражения.

Педагогическая деятельность В.М. Куликова выстраивалась в тесной связи с его творческой практикой и базировалась на принципах активного вовлечения студентов в процесс осмысления художественной задачи. В учебной работе он уделял внимание не столько формальному освоению техник, сколько развитию способности к самостоятельному мышлению, анализу и образному восприятию. Авторские методики преподавания были направлены на развитие интуиции, фантазии, аналитического и эвристического мышления, а также на понимание взаимосвязи формы, смысла и контекста в проектной деятельности. Такой подход способствовал формированию у обучающихся целостного взгляда на графический дизайн как область художественно-проектного мышления.

Мария Павловна Куликова (род. 25.01.1960 г.)² – профессор, заслуженный работник культуры

Красноярского края, почётный член Союза дизайнеров России, один из основателей Красноярской школы графического дизайна, внёсший существенный вклад в её становление и развитие. Более чем сорокалетний опыт преподавательской деятельности определил её ведущую роль в формировании образовательных традиций и методических основ школы.

Дипломная работа Марии Павловны была посвящена разработке айдентики для телемоста между СССР и США «Познер – Донахью», выполненной по заказу Главного управления внешних сношений (руководители: В.М. Волошко, А.Г. Алтухов). Проект, высоко оценённый комиссией, сразу получил практическую реализацию в сфере телевизионных коммуникаций: созданный знак использовался на фестивале в Каннах, а затем в рекламных изданиях. Стоит отметить, что в 1987 году в журнале «Техническая эстетика» – в то время центральное печатное издание в СССР, посвящённое вопросам дизайна (художественного конструирования) – вышла обзорная статья о дипломных проектах МВХПУ, в котором упоминались и работы Марии и Владимира Куликовых [2].

М.П. Куликова – дизайнер с выраженным системным подходом к решению профессиональных задач. В её мышлении органично сочетаются творческая интуиция и аналитическая строгость, что позволяет одновременно работать с деталями и сохранять целостное видение проекта. Стремление к постоянному развитию и готовность к экспериментам позволяло ей выходить за рамки традиционных подходов и создавать проекты, отличающиеся оригинальностью и актуальностью. Несмотря на заметную противоположность в художественных установках, Мария, как и Владимир Куликов, нашла в образовательной среде Строгановского училища пространство для раскрытия собственной индивидуальности. В её случае это был стиль, основанный на структурности, масштабном мышлении и концептуальной проработке – качества, которые в дальнейшем определили её профессиональную и педагогическую деятельность.

Творческий союз Владимира и Марии Куликовых стал основой множества успешных проектов. Уникальный тандем двух профессионалов с разносторонними взглядами и опытом позволил реализовать ряд значимых инициатив, оказавших заметное влияние на развитие Красноярска культурной среды. Различие их художественных подходов было источником напряжённого, но продуктивного взаимодействия. Обсуждение проектов нередко сопровождалось спорами и принципиальными разногласиями, однако именно

² Она родилась в городе Чапаевск Самарской области в семье служащих. Её отец, Павел Андреевич Сироткин работал в управлении одного из градообразующих заводов, ныне ОАО «Полимер», а мама, Лидия Ивановна Сироткина была врачом-фтизиатром. В семье воспитывались трое детей – старший брат Александр, сестра Наташа и младшая Маша. С детства Мария мечтала стать педагогом, и эта мечта со временем стала реальностью. Окончив с отличием Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина, она планировала продолжить обучение в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, но судьба распорядилась иначе и выбор пал на Московское высшее художественно-промышленное училище (МВХПУ), где она познакомилась с Владимиром Куликовым.

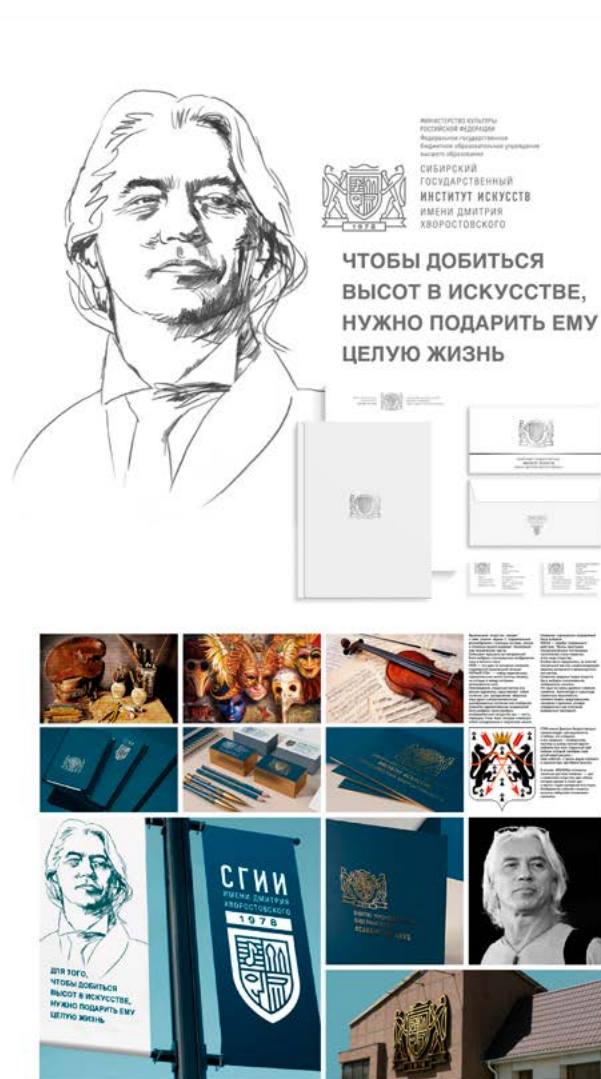

Рисунок 3. Демонстрационные планшеты проектов.
Айдентика и рекламная акция: Адыгея – легенда Кавказа 2016 г.,
Фирменный стиль – Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, 2018 г.
Источник: личный архив автора

в этих точках несогласия рождались наиболее точные, выверенные решения. В их сотрудничестве не находилось места формальному одобрению – критика, порой жёсткая, рассматривалась как средство роста, как способ не только избежать шаблонности, но и преодолеть ограниченность индивидуального взгляда, найти более объёмное, многослойное решение. Этот устойчивый творческий контакт формировал особую культуру совместной работы, в которой уважение к профессионализму и общей идее всегда оставалось приоритетом. Вместе Куликовы разработали множество интересных проектов, среди которых фирменный стиль

Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярского государственного университета, Первого международного конкурса скрипачей имени Виктора Третьякова, а также многочисленные проекты в области брендинга и визуальных коммуникаций: бренд-айдентика для Электрохимического завода (г. Зеленогорск Красноярского края), Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко, регбийного клуба «Красный Яр», корпорации «Сибчелендж» (Golden Telecom), компании по производству рыбопродуктов «Делси», санатория «Красноярское

Загорье» и других организаций. В их активе – туристические бренды «Мы ж Новгородцы» для Великого Новгорода, «Жемчужное ожерелье» для Министерства культуры Российской Федерации, а также работы для Республик Адыгея, Тыва, Хакасия и других регионов (Рисунок 3).

Накопленный опыт профессиональной деятельности непосредственно отражался в педагогической практике Куликовых. Синтез работы с реальными проектами, теоретического осмысления и наставничества определял специфику их подхода к обучению и оказал заметное влияние на формирование образовательных стандартов кафедры.

Этапы становления Красноярской школы графического дизайна

В 2006 году профессор М.П. Куликова возглавила кафедру графического дизайна, что ознаменовало переход к обновлённой образовательной стратегии. В этот период были инициированы системные изменения, направленные на совершенствование методики обучения и переосмысление целей профессиональной подготовки. Образовательный процесс получил ориентацию не на краткосрочные тенденции, а на устойчивые ценности профессии, предполагающие формирование зрелого дизайнерского мышления, сочетающего художественную выразительность и практическую целесообразность.

Методологической основой педагогического подхода М.П. Куликовой являлся проектный принцип, реализованный в опоре на модель общей теории дизайна, разработанную Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической эстетики Государственного комитета СССР по науке и технике (ВНИИТЭ). Это позволило выстроить структурированную логику обучения, в рамках которой проект рассматривался как последовательный процесс – от постановки задачи и целеполагания до разработки концепции и визуальных решений. Внимание к системности исключало случайность и формальные эффекты, акцентируя точность передачи смысла и эффективность визуальной коммуникации. В педагогической практике органично сочетались теоретическое осмысление и профессиональный опыт, что способствовало развитию у студентов навыков аналитического мышления, саморефлексии и объективной оценки результатов проектной деятельности.

Владимир Михайлович Куликов в свою очередь привнёс в учебный процесс акцент на метафоры и образные смыслы. Его педагогический подход преобразил учебный процесс, делая его более глубоким

и вдохновенным. Он ориентировал студентов на поиск новых визуальных языков проектной культуры, что позволило глубже понять и осмыслить роль образов в дизайне. Развитие языка проектных метафор сыграло важную роль в формировании у обучающихся образного представления объектов дизайна, способствовало их способности воспринимать элементы дизайна не только как форму, но и как средство передачи смысла. Этот процесс открывал новые горизонты в креативном мышлении, позволяя создавать уникальные и проникновенные образы, передающие эмоции и сложные концепции через визуальное искусство. Например, в контексте авторской каллиграфии студенты научились видеть не только красоту формы букв, но и их потенциал в передаче эмоций и идей, а театральная плакат превратился из простого рекламного средства в искусство, вызывающее большой эмоциональный отклик у зрителей³. Под руководством Куликовых студенты не просто учились работать с визуальным рядом, но и развивали критическое мышление, что подготовило выпускников успешно работать в профессии и оперативно отвечать на вызовы времени.

Одним из ключевых направлений в образовательной практике кафедры графического дизайна, которое неизменно сохраняло актуальность на протяжении многих лет, является изучение территориального брендинга. В начале 2000-х гг. само понятие «территориальный брендинг» в русскоязычном профессиональном поле ещё не получило широкого распространения и начало активно использоваться лишь спустя десятилетие. Однако задачи по созданию имиджа региона – «проектное освоение» его истории, уникальных достижений, запоминающихся событий – занимали важное место в дизайнерской практике. Разработка подобных проектов способствует

³ Например, в учебных заданиях по театальному плакату метафорический образ спектакля строился на трансформации привычных символов и графических форм. Так, традиционный образ амура мог интерпретироваться как символ «вооружённой» любви, превращая романтический знак в образ конфликта, а деформация человеческого силуэта использовалась для передачи психологического напряжения и социальной уязвимости персонажа. Важную роль в таких композициях играла и авторская каллиграфия: рукописный жест и пластика букв становились частью образной структуры плаката, усиливая эмоциональную интонацию и смысловое содержание произведения. Подобные решения демонстрировали способность студентов переводить драматургический смысл спектакля в систему визуальных метафор.

Рисунок 4. Фото с защиты дипломных проектов 2009 г.
Источник: архивы кафедры «Дизайн», СГИИ имени Д. Хворостовского

не только формированию визуальной идентичности территории, но и осмыслению её культурной и социальной значимости.

Дипломный проект – «Красноярск. 380», выполненный под руководством профессоров Владимира Михайловича и Марии Павловны Куликовых в 2008 году стал отправной точкой в исследовании территориального брендинга. Уникальность проекта проявляется в его масштабности и проработанности. Он включал в себя разработку юбилейной символики; создание анимационных роликов; концепцию веб-сайта как цифровой платформы для ознакомления с историей и событиями, связанными с юбилеем города; разработку рекламных, презентационных календарей и пиар-акции. Знания и навыки, приобретённые студентами в ходе работы над проектом, способствовали формированию у них чувства ответственности за создание социально значимых и востребованных решений в сфере дизайна. «Красноярск. 380» вызвал большой интерес городской

администрации и профессионального сообщества.

В последующие годы кафедра продолжала развивать тему территориального брендинга, реализуя проекты, которые отражали культурные и исторические ценности Красноярска. Среди них – концептуальный дизайн-проект «100 лет Михаилу Семёновичу Годенко»; навигационное приложение «**OPENART**» – эстетическое и интеллектуальное путешествие, раскрывающее виртуальную карту истории и культуры Красноярска через призму жизни и достижений выдающихся личностей, тесно связанных с этим регионом; фирменный стиль для Межрегионального праздника «ЭЛ-ОЙЫН» народов Республики Алтай и многие другие. Работы студентов стали ярким примером того, как с помощью дизайна можно раскрывать скрытые аспекты города и территории, подчёркивая их уникальную историческую сущность. Приведённые примеры не исчерпывают вклад кафедры в развитие темы территориального брендинга, но наглядно иллюстрируют её значимость в образовательном процессе.

Реализация подобных проектов поставила задачу сохранения и осмысления накопленного педагогического и проектного опыта внутри кафедры. Инициатором этой работы выступила М.П. Куликова, при участии которой была создана серия альбомов и изданий, посвящённых истории и деятельности Красноярской школы графического дизайна. Благодаря масштабной цифровизации методического фонда кафедры, осуществлённой силами педагогов и студентов, лучшие работы обучающихся стали доступны для изучения. Особый интерес представляют проекты, выполненные в единичном экземпляре – «20 лет дизайн-образованию в КГХИ, специальность 052400.01 «Графический дизайн» (7 альбомов, 2007 г.), «Кафедра «Дизайн». 25 лет КГХИ» (альбом, 2009 г.), журнал «ЁШЬ: теория и практика дизайн-образования» (2006–2009 гг.) (Рисунок 4). Они не только засвидетельствовали историю кафедры, но и предоставили возможность «просканировать» методику преподавания, в рамках которой сформировалось несколько поколений специалистов, воспринимающих графический дизайн как способ осмысления и преобразования окружающей среды. Процесс документирования и анализа образовательной деятельности приобретает особую значимость в контексте современного художественного образования, особенно когда речь идёт о региональных учебных заведениях. Как подчёркивается в работе Л.П. Репиной, «изучение культурной специфики региональных сообществ и внимание к социокультурному фактору становятся ключевыми аспектами формирования интеллектуального пространства российской провинции» [12, с. 178–193]. В этом смысле фиксирование лучших педагогических практик, создание образовательных портфолио и архивирование результатов учебной деятельности не только сохраняют уникальный опыт для будущих поколений студентов и преподавателей, но и способствуют глубокому пониманию историко-культурного контекста региона.

От кафедры к школе. Расширение границ и новые горизонты.

Кафедра графического дизайна на протяжении многих лет развивалась как профессиональное сообщество, для которого дизайн был не просто оформительской деятельностью, а важным инструментом социального взаимодействия. Одним из ключевых факторов успеха кафедры стало привлечение талантливых выпускников, которые уже достигли значительных успехов в индустрии. Преподавательский состав, объединяющий опытных преподавателей и практиков, создавал атмосферу, в которой теория органично

сочеталась с реальными проектами и задачами. Они активно внедряли свои оригинальные идеи и методики, обогащая процесс обучения актуальными знаниями и профессиональными навыками.

За сорок лет своего существования кафедра сформировала активное профессиональное поле, в рамках которого происходили события, повлиявшие на развитие графического дизайна в регионе. Важным организационным шагом стало открытие в 2010 году «Сибирской академии дизайна» (САД) под председательством М.П. Куликовой. Деятельность академии была ориентирована на консолидацию профессионального сообщества, создание образовательных и дискуссионных площадок для обмена опытом, а также на повышение культурного статуса профессии и популяризацию дизайна.

В том же году развитие профессиональной подготовки получило продолжение в связи с открытием второй образовательной площадки по графическому дизайну в Институте архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (СФУ). Инициаторами проекта выступили Мария Павловна Куликова, Владимир Михайлович Куликов и Иван Валентинович Арбатский. Появление новой платформы способствовало расширению профессиональной среды, внедрению актуальных методических подходов и формированию более гибкой системы подготовки специалистов, ориентированной на требования современной индустрии. Теперь это не просто отдельные кафедры графического дизайна в Институте архитектуры и дизайна СФУ и в Сибирском государственном институте искусств имени Д. Хворостовского, а единая образовательная платформа – Красноярская школа графического дизайна, которая расширила образовательные горизонты, и способствовала интеграции новых методик и подходов в обучение.

Её появление было бы невозможно без комплексного обновления образовательных программ, направленного на модернизацию дизайн-образования в соответствии с требованиями времени. В рамках проводимой оптимизации на кафедре были тщательно пересмотрены учебные планы, разработаны авторские и экспериментальные учебные курсы, а также методические рекомендации, ориентированные на внедрение актуальных направлений в подготовку дизайнеров-графиков. Это позволило расширить рамки традиционного графического дизайна и включить в образовательный процесс наряду с академическими дисциплинами – живописью, рисунком, каллиграфией – такие направления, как анимация, иллюстрация,

Рисунок 5. Работа студента по дисциплине «Анимация, покадровая отрисовка персонажа», Рук. проф. Куликов В.М.
Источник: личный архив автора

скетчинг⁴, латтеринг⁵, проектные концепции, шрифт и цифровые технологии (Рисунок 5). Ключевые методические установки включали создание условий для авторских педагогических разработок, интеграцию цифровых и компьютерных технологий в учебный процесс, погружение студентов в актуальную профессиональную практику, а также развитие навыков

самостоятельного обучения через стимулирование исследовательской деятельности. Такой комплексный метод обеспечивал формирование универсальных компетенций, необходимых будущим дизайнерам для успешной адаптации и профессионального роста в условиях динамичного развития отрасли.

Разработка новых основных профессиональных образовательных программ стала закономерным продолжением усилий по стандартизации и систематизации знаний в области графического дизайна, таких как «Графический дизайн и иллюстрация» для бакалавриата и «Графический дизайн и цифровое искусство» для магистратуры в СГИИ имени Д. Хворостовского. Эти программы стали важным шагом к обновлению содержания образования, поскольку предусматривали введение новых учебных дисциплин (анимация, иллюстрация, скетчинг, латтеринг), расширение проектной составляющей обучения, а также интеграцию цифровых технологий и современных методов проектного мышления в подготовку дизайнеров. Отметим ещё несколько важных методических аспектов. Так, существенным вкладом в развитие теоретической базы и практического применения графического дизайна стало создание В.М. Куликовым справочника «Словарь терминов графического дизайнера» [4]. Издание, адресованное студентам и преподавателям, было направлено на решение одной из принципиальных задач профессионального

⁴ Скетчинг (от англ. sketch – набросок) – в индустрии дизайна скетчи используют для быстрой и наглядной презентации своих идей заказчику. Но сейчас скетчинг перестаёт быть только лишь эскизной зарисовкой, предшествующей большей художественной работе. Популярность скетчинга растёт и его смело можно уже назвать одним из художественных направлений в современном искусстве. Его основные особенности – быстрота, эмоциональность, эффектность. Материалы для создания – спиртовые маркеры, цветные карандаши, акварель. Скетчинг сейчас – способ передать на бумаге свои идеи, эмоции, впечатления от жизни, путешествий, встреч и т. п. Чаще всего на скетч затрачивается минимальное время, чтобы успеть уловить тот момент или идею, которые вы хотите запечатлеть в своем рисунке. Когда же скетч рисуется в течение нескольких часов, это уже называется скетч-иллюстрацией [4, с. 190].

⁵ Латтеринг (англ. lettering – начертание букв) – графический рисунок, созданный на основе нарисованных букв и знаков, которые сплетены в общую гармоничную композицию. Искусство латтеринга основано на рисовании букв и создания уникальных буквенных сочетаний именно посредством рисования, в этом его главное отличие от каллиграфии [4, с. 121].

Рисунок 6. Отчетная выставка «Красноярской школы графического дизайна» 2024, фото с открытого интернет-ресурса канала Культура24 – Минкультуры Красноярского края.
Источник: https://vk.com/club220151731?w=wall-89881522_30260

образования – формирование и стандартизацию специализированного языка. Эффективная коммуникация внутри профессионального сообщества, равно как и в образовательной среде, невозможна без единого понятийного аппарата. В этом контексте словарь выступил важным инструментом систематизации знаний и структурирования учебного процесса.

Параллельно с данной работой И.В. Арбатский⁶ разработал учебник «Типографика и массмедиа», включённый в перечень обязательных материалов для студентов высших учебных заведений по направлению «Графический дизайн» [1]. Признание этого издания Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации подтвердило его методическую значимость и соответствие актуальным требованиям профессионального образования.

⁶ Арбатский Иван Валентинович – профессор, СГИИ имени Д. Хворостовского, работает на кафедре «Дизайн» с 1997 г., один из основателей Красноярской школы графического дизайна. Преподаёт дисциплины: «Искусство шрифта» и «Типографика». Многие шрифтовые разработки студентов были отмечены на профессиональных конкурсах, включая известный проект «TypeArt».

Совокупность данных разработок способствовала укреплению образовательной и методической базы, обеспечив высокий уровень подготовки как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Их внедрение позволило выстроить целостную учебную систему, основанную на комплексном подходе к формированию профессиональных компетенций. Именно такие методические инициативы заложили основу современной образовательной платформы и определили направления её дальнейшего развития.

Знаковым событием для КШГД стал 2022 год, когда был открыт первый набор в магистратуру по направлению «Графический дизайн и цифровое искусство». Оно ориентировано на тех, кто готов осваивать стратегическое мышление, передовые цифровые технологии и философское осмысление новой графической реальности, а также развивать исследовательские и проектные навыки для расширения границ профессии и продвижения искусства и дизайна в будущее креативной эпохи.

Юбилейная выставка, приуроченная к сорокалетию Красноярской школы графического дизайна, выступила итоговым событием, аккумулировавшим результаты многолетней образовательной и проектной

деятельности. Экспозиция представила лучшие практики и достижения школы, охватывая ключевые образовательные институции города: Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, Сибирский государственный институт искусств имени Д. Хворостовского и Красноярское художественное училище имени В.И. Сурикова. Таким образом, был продемонстрирован полный спектр образовательных учреждений по данной специальности в регионе, которые наглядно демонстрировали отличительные особенности Красноярской школы графического дизайна. Выставочный проект получил широкий отклик в культурной и образовательной среде: в его рамках была сформирована бренд-платформа КШГД и зафиксировано устойчивое присутствие регионального дизайн-сообщества в пространстве образовательных услуг (Рисунок 6).

Выставка стала важным событием для всей профессиональной среды, и мощным подтверждением авторитета КШГД как образовательной платформы, способной не только обучать, но и задавать тренды в сфере графического дизайна. Итогом стало укрепление институционального и профессионального бренда школы как логического результата её стратегического и последовательного развития.

Подводя некоторые итоги исследования, отметим следующее: формирование творческой индивидуальности и профессионализма Владимира и Марии Куликовых во многом было обусловлено получением качественного художественного образования в ведущем учебном заведении страны, что во многом определило их дальнейшую деятельность как специалистов и педагогов. Сформированная ими система подготовки дизайнеров опирается на фундаментальные профессиональные принципы и ориентирована на развитие у студентов самостоятельного творческого мышления, профессиональных компетенций и лидерских качеств.

Важным результатом их педагогической деятель-

ности стало формирование образовательных стандартов, в которых региональные дизайнерские практики органично интегрированы в учебный процесс. Экспериментальный подход, внедрение динамичных методов преподавания и развитие новой педагогической культуры способствовали созданию многомерно-инновационного образовательного пространства. Вовлечение в педагогическую команду опытных преподавателей и молодых мастеров, которые на протяжении нескольких лет приумножали опыт КШГД, усилило связь образовательного процесса с актуальными требованиями индустрии и обеспечило высокий уровень подготовки будущих дизайнеров.

Педагогическая деятельность Владимира и Марии Куликовых стала естественным продолжением их творческой практики, где теоретические знания гармонично сочетались с прикладными аспектами. Разработанная ими методология объединяет профессиональные компетенции с философским осмыслением дизайна как инструмента преобразования реальности. Сегодня данные идеи находят продолжение в работе их педагогической команды, в которой зарождаются новые методики, и формируются оригинальные подходы к обучению. Это динамично развивающееся явление демонстрирует преемственность педагогических традиций Куликовых, подтверждая жизнеспособность их образовательных принципов и их значимость для будущих поколений дизайнеров.

Проведённое исследование позволило уточнить, каким образом профессиональная позиция педагогов, основанная на сочетании художественной индивидуальности и методической последовательности, способствовала формированию устойчивой модели подготовки специалистов в области графического дизайна. Зафиксированные в работе педагогические решения представляют интерес в контексте изучения механизмов развития региональных образовательных практик в сфере дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Арбатский И.В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды», «Градостроительство» Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2015. 270 с. ISBN 978-5-7638-3358-4.
- 2/ Волошко В.М. Дипломы 87 // Техническая эстетика. 1987. № 10 (286). С. 12–15. ISSN 0136-5363. М.: ВНИИТЭ.
- 3/ Волощук К.Д., Москалюк М.В. Пиктографика в художественной культуре: история и современность: монография. Красноярск: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, 2012. 200 с. ISBN 978-5-9733-0044-9.
- 4/ Куликов В.М. Словарь терминов графического дизайна: учебное пособие для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] / сост. В.М. Куликов; ред. М.П. Куликова. – Красноярск: СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, 2025. – 242 с.
- 5/ Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учебное пособие для студентов вузов по направлению и спец. «Психология», «Клин. психология» / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл: Academia, 2004. – 345, [1] с.; 22 см. ISBN 5-89357-153-3.
- 6/ Ливак С.С., Строй Л.Р. «Жизнь в вузе просто кипела»: интервью со Степаном Ливаком об истории Красноярского художественного института // Художественные традиции Сибири: материалы VI Междунар. науч. конф., 12–13 октября 2023 г. Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2023. С. 256–260.
- 7/ Ломанова Т.М. Отражение сибирской идентичности в искусстве конца XX – начала XXI веков // Культура и искусство. 2020. № 4. С. 1–11. DOI: 10.7256/2454-0625.2020.4.32188. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32188 (дата обращения: 20.06.2025).
- 8/ Москалюк М.В. Всё, что в сердце. Художники Красноярья вчера, сегодня, завтра Красноярск: Поликор, 2010. 288 с. (Из собраний музеев Красноярского края). 1500 экз. ISBN 978-5-91502-038-1.
- 9/ Москалюк М.В., Строй Л.Р. Художественная жизнь Сибири 1870–1920-х годов. Красноярск, 2010. 168 с.
- 10/ Москалюк М.В., Куликова М.П., Куликов В.М. Первые штрихи к портрету // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2023. № 1. С. 8–15. ISSN 2713-2714.
- 11/ Найко Н.М. Профессиональное композиторское образование в Красноярске: начало истории // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9, № 1. С. 173–185. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-1-173-185.

- 12/ Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. – М.: Кругъ, 2011. 560 с.
- 13/ Рыбакова П.В. Графический дизайн в Красноярске: история формирования профессиональной школы // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2024. № 3 (31). С. 137–154.
- 14/ Рыбакова П.В. Формирование выставочного пространства как важнейшего индикатора профессионального образования дизайнера // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. 2024. № 4 (21). С. 82–91.

REFERENCES

- 1/ Arbatsky, I.V. (2015), Shrift i massmedia: uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy, obuchayushchikhsya po programam masterskoy podgotovki po napravleniyam "Dizain", "Dizain arkhitekturnoy sredy", "Gradostroitel'stvo" [Font and Mass Media: Textbook for Students of Higher Education Institutions, Studying Master's Programs in "Design", "Architectural Environment Design", "Urban Planning"], Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 270 p. ISBN 978-5-7638-3358-4. (In Russ.)
- 2/ Voloshko, V.M. (1987), Diplomas 87, Technical Aesthetics, No. 10 (286), pp. 12–15. ISSN 0136-5363. M.: VNIITE. (In Russ.)
- 3/ Voloshchuk, K.D., Moskalyuk, M.V. (2012), Piktografika v khudozhestvennoy kul'ture: istoriya i sovremennost' [Pictography in Artistic Culture: History and Modernity], Krasnoyarsk: Krasnoyarsky Regional Scientific-Educational Center for Cultural Personnel, 200 p. ISBN 978-5-9733-0044-9. (In Russ.)
- 4/ Kulikov, V.M. (2025), Slovar terminov graficheskogo dizaina: uchebnoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy [Dictionary of Graphic Design Terms: Textbook for Students of Higher Education Institutions] [Electronic resource], compiled by V.M. Kulikov; ed. M.P. Kulikova, Krasnoyarsk: SGII im. D.Khvorostovskogo, 242 p. (In Russ.)
- 5/ Leontiev, A.N. (2004), Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost': uchebnoe posobie dlya studentov vuzov po napravleniyu i spetsial'nostyam "Psikhologiya", "Klin. psikhologiya" [Activity. Consciousness. Personality: Textbook for University Students in Psychology and Clinical Psychology], M.: Smysl: Academia, 345 p. ISBN 5-89357-153-3. (In Russ.)
- 6/ Livak, S.S., Stroy, L.R. (2023), "Life in the University Was Boiling": Interview with Stepan Livak about the History of the Krasnoyarsk

Art Institute, Khudozhestvennye traditsii Sibiri: Materialy VI Mezhdunar. nauch. konf., 12–13 October 2023, SGII im. D. Khvorostovskogo, Krasnoyarsk, pp. 256–260. (In Russ.)

7/ Lomanova, T.M. (2020), “Reflection of Siberian Identity in Art at the Turn of the 20th–21st Centuries”, *Kultura i iskusstvo [Culture and Art]*, No. 4. pp. 1–11 DOI: 10.7256/2454-0625.2020.4.32188. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32188 (accessed: 20.06.2025). (In Russ.)

8/ Moskalyuk, M.V. (2010), *Vso, chto v serdtse. Khudozhniki Krasnoyarya vchera, segodnya, zavtra [All that is in the Heart: Artists of Krasnoyarsk Yesterday, Today, Tomorrow]*, Krasnoyarsk: Polikor, 288 p. ISBN 978-5-91502-038-1. (In Russ.)

9/ Moskalyuk, M.V., Stroy, L.R. (2010), *Khudozhestvennaya zhizn' Sibiri 1870–1920-kh godov [Artistic Life of Siberia, 1870–1920]*, Krasnoyarsk, 168 p. (In Russ.)

10/ Moskalyuk, M.V., Kulikova, M.P., Kulikov, V.M. (2023), “First Strokes for a Portrait”, *Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka*, No. 1, pp. 8–15. ISSN 2713-2714. (In Russ.)

11/ Nayko, N.M. (2021), “Professional Composer Education in Krasnoyarsk: Beginning of the History”, *Vestnik muzykal'noy nauki [Bulletin of Musical Science]*, Vol. 9, No. 1, pp. 173–185. DOI: 10.24412/2308-1031-2021-1-173-185. (In Russ.)

12/ Repina, L.P. (2011), *Istoricheskaya nauka na rubezhe XX–XXI vv.: sotsial'nye teorii i istoriograficheskaya praktika [Historical Science at the Turn of the 20th–21st Centuries: Social Theories and Historiographic Practice]*, Moscow: Krug, 560 p. (In Russ.)

13/ Rybakova, P.V. (2024), “Graphic Design in Krasnoyarsk: History of the Formation of a Professional School”, *Vestnik Vostochno-Sibirskogo gosudarstvennogo instituta kulture*, No. 3 (31), pp. 137–154. (In Russ.)

14/ Rybakova, P.V. (2024), “Formation of Exhibition Space as a Key Indicator of Designer Professional Education”, *Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka*, No. 4 (21), pp. 82–91. (In Russ.)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Рыбакова Полина Владимировна, аспирант, доцент кафедры «Дизайн», Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, член Союза Дизайнеров России.
E-mail: poli_ka@inbox.ru

Науч. рук. – доктор искусствоведения, профессор, Почётный член Российской Академии художеств, Член Союза художников России, М.В. Москалюк

AUTHOR INFORMATION

Polina V. Rybakova, postgraduate student, associate professor of the Design department, Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts, member of the Union of Designers of Russia.
E-mail: poli_ka@inbox.ru

Scientific Supervisor – Doctor of Art Studies, Professor, Honorary Member of the Russian Academy of Arts, Member of the Union of Artists of Russia, M.V. Moskalyuk