

PANĀKUMU

KĀPNES

EKA LEPNUMS
2020

KRISTĪNE GAILE

"Interjera dizains"
2. kurss

РОЗМИТТЯ КОРДОНІВ МІЖСЕКТОРАЛЬНИЙ КУРС У ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ ХУДОЖНЬОГО СКЛА

"BLURRING THE BOUNDARIES – CROSS-SECTOR COURSE
IN GLASS ART EDUCATION"

Упродовж останніх років міжсекторальна колаборація у навчальній системі набуває популярності. Це може скеровувати освіту та бути шляхом до кар'єрного просування, яке включає партнерство між освітніми інституціями та бізнесом, урядом та громадськими організаціями і т. д. Дана модель успішна, бо вигідна для обох сторін цієї колаборації.

Проект ISGNE – уявна стійка скляна мережа Європи (з англ. Imagining sustainable glass network Europe), який отримав грант від Креативної Європи, говорить про важливість колаборації та підтримки мистецтва скла живим. Європейська культура скловиробництва є багатою та давньою. Вона потребує взяття на облік та захисту не лише для цілей охорони спадщини чи академічних, але й особливо для актуалізації галузі, крізь закриті міжкультурні передачі знань та навчання.

Дана стаття є тематичним дослідженням колаборації між вищим закладом вищої освіти та приватним підприємницьким сектором.

Glass Point є студією дизайну скла, що базується на концепції відкритості. Заснована пізньою осінню 2017 молодими випускниками кафедри художнього скла Анною Варнасе та Євою Жеміте, які грали основну роль продавців та маркетингових представників. Студія створена як майстерня для художників-склярів та платформа для продажів локальних творів з Балтики. Основний фокус

АННА ВАРНАСЕ
художниця, Латвія

ANNA VARNASE
artist, Latvia

In the last year cross-sector collaboration in education systems has gained its popularity. It can be a way to straighten educational and career pathways, which involves partnerships between education organizations and business, government, civic organizations etc. The model is successful, as both sides benefits from the collaboration. Project ISGNE – Imagining sustainable glass network Europe, which is awarded with Creative Europe grant, speaks about the importance of collaboration and maintaining glass craft alive. European glass making culture is rich and ancient. It needs to be taken into account and protected not only for heritage or academic purposes, but also and especially for a consequent revitalization of the craft, through a closer intercultural transmission of knowledge and learning.

направлений на спеціальні авторські роботи на індивідуальні замовлення та для компаній, а також попередньо виконані дизайни скляного посуду. Концепція відкритості студії призвела до примноження міжсекторальної колаборації та проекту громадського розвитку.

Вища школа економіки та культури університету прикладних наук (The EKA University of Applied Sciences) заснована 23 червня 1998 року. Університет пропонує здобуття освітніх рівнів "Бакалавр" та "Магістр" із тринадцяти різних освітніх програм. Серед яких є і дизайнер інтер'єрів.

Вища школа економіки та культури (The EKA) у співпраці зі студією "Glass Point" та їх провідною дизайнеркою Анною Варнасе створили міжсекторальну колаборацію мистецтва та дизайну.

Протягом зимового семестру студенти кафедр дизайну інтер'єру відвідували студію скла з метою поглибити знання про матеріал, поекспериментувати та створити прототип. Цей практичний курс мотивував студентів трансформувати їхні ідеї у фізичний функціональний зразок. Це відрізняється від традиційного навчання, коли дизайн та ідеї залишаються в площині презентаційної дошки. Міждисциплінарна колаборація дає нове бачення майбутнім дизайнерам.

Для скляної індустрії необхідним кроком є цей вид колаборації, вона допомагає галузі бути в центрі уваги та набути нових професіоналів. Студенти відкривають власні кордони для розуміння можливостей скла з нової точки зору. Протягом інтенсивного курсу студенти стимулюють власну креативність та сприяють розвитку власного потенціалу так само як і вибудовують співпрацю з партнером. Вміст курсу відповідає та базується на реальних життєвих ситуаціях, забезпечує тематичне дослідження на конкретних прикладах і кидає виклик для пошуку рішення. Кожного семестру предмети варіюються, але методологія незмінна, ця покрокова програма вчить різноманіттю якісних та кількісних методів, включаючи наступні:

Навчання на конкретних прикладах включаючи фокус-групу та інтерв'ю. Споживацьке дослідження – опитування та анкетування ключових партнерів та зацікавлених сторін, до прикладу адміністрація університету.

Вибутова концепту – пошук аналогів та дошка настрою.

Ескізування. Вивчають скло та його вла-

This article is a case study of collaboration between higher education institution and private sector enterprise.

Glass Point is an open-concept glass design studio. Established in late fall of 2017, by new glass art graduate Anna Varnase and Ieva Zemīte taking a lead as sales and marketing representative. Studio is created as a workspace for glass artists and sales platform for locally made glass art products from the Baltics. Main focuses are on tailor-made pieces for individuals and companies, as well as pre-made design glassware. Studios' open concept has led to multiply cross-sector collaborations and community involvement projects.

The EKA University of Applied Sciences was founded on July 23, 1998. University offers study programs to acquire a bachelor's or master's degree in 13 different programs. Which includes interior design. "EKA University of Applied Sciences" in collaboration with "Glass Point" studio and its lead designer Anna Varnase have created a cross-sector collaboration in arts and design. During the winter semester, students of Interior design department visit the glass studio to gain in-depth knowledge of the material, experiment and create a prototype. It is a hands-on course, as the students are motivated to bring their ideas into physical, functioning prototypes. It makes a difference, as in the everyday studies, the designs and ideas created stay on the presentation board. Cross-disciplinary collaboration brings a new perspective to future designers.

For the glass industry, this is an essential step as this kind of collaboration helps to put the field in the spotlight, and gain attention from new professionals. Students open their boundaries to the possibilities of glass and see the material from a new perspective. During the intensive course undergraduates are stimulating creativity and encouraging their potential as well as building their potential partners network. Course content is relevant and based on real-life situations, providing case studies and challenging students to seek solutions. Every semester the subject varies, but the methodology stays, it is a step by step program, learned through a variety of qualitative and quantitative methods, including the following:

1. Case studies involving focus groups and interviews.
2. User research – surveys and questionnaires with key partners and stakeholders, such as university administration.

стивості. Обирають техніку та допоміжний матеріал (не обов'язково). Експериментують та відвідують предметно-орієнтовану індустрію. Створюють прототип. Курс завершується напівформальною виставкою студентських творів. Вони повинні представити свою концептуальну ідею та результат перед партнерами – адміністрацією університету, який потенційно може придбати прототип. У семестрі 2019/2020 студенти дизайну інтер'єрів мали завдання розробити нагороду/подарунок для університетського призначення. Протягом першої сесії вони інтенсивно працювали над користувачьким дослідженням. Кожен з них мав прийти до ідеї нагороди для різних цілей, а далі на груповій зустрічі представити свій концепт. "Подарунок для закордонних гостей", "Професор, який надихає", "Гордість ЕКА" та інші предмети були озвучені. Що робить цей курс провокативним і, водночас, неймовірно цікавим, так це те що студенти не мають жодних базових знань про скло. Також їм потрібно було запропонувати концептуальний та складний у художньому плані прототип. Друга частина навчання включала аналіз зібраної інформації. Беручи її за базову лінію, студенти розвивали власні концепти. Вони познайомилися із техніками скловиробництва та могли знайти найбільш відповідну до їх проєкту. Вони включали: спікання, техніку литва, склеювання, модульне компонування, піскоструменеву обробку та інші.

3. Concept building – Analogue seeking and mood boards.

4. Sketching. Learning about glass and its properties. Choosing techniques and additional materials (optional).

5. Experimenting and visiting industry site specifics.

6. Creating the Prototype.

The course ends with a pop-up exhibition with student creations. They need to present their idea concepts and results in front of the partners – university administration, which can potentially purchase the prototype.

In the 2019/2020 semester Interior design students were taking on the task to design an award/gift for university purposes. During the first sessions they worked intensively on user research. Every one of them had to come up with different purpose awards and in a group meeting, present their ideas and concepts. "Gift for foreign guests", "Inspiring professor", "EKA Pride" and other subjects were entangled. What makes this course challenging, but incredibly interesting at the same time is that the students did not have any base knowledge in glass. At the same time, they were challenged to tangle a conceptually and artistically difficult prototype. Second part of the studies include analysis of the information collected. Taking this as a baseline, undergraduates were developing their concepts. Idea of the work was primary and essential. Afterwards they were introduced to glass processing techniques and could find the most suitable

Деякі з найбільш успішних вірців, включаючи роботу К. Гаїлітес, були придбані університетом після завершення курсу. Автор створив нагороду для студентів, що надихають, тих хто презентує університет на міжнародному рівні. Нагорода створена з використанням модельного компонування, відібраних скляних листів та ультрафіолетового склеювання. Кожен модуль символізує крок кар'єрного шляху студента створюючи гірські сходи. Завдяки властивостям обраного скла нагорода постійно змінювалася в залежності від під кута огляду. Цей зразок був використаний як нагорода на благодійному концерті "EKA Stars 2020", на якому виступали студенти та випускники. Під час концерту випускники були відзначені за їхні досягнення протягом навчального процесу, а також поза університетську діяльність. І. Копфа створив нагороду для "Професора, який надихає", у проєкті якої найскладнішим став концепт – показати світло у склі. Автор хотів показати професора, як носія світла, того хто дає знання та освітлює шлях. Вирішенням проблеми стало застосування інших рефлексуючих матеріалів. У результаті промені оптичного світла, які не проходили через скло, а натомість були розбиті та відбиті під різними кутами на основі, створюючи гіпнотичний ефект. Інші учасники курсу використали техніки спікання та литва для створення власних зразків. Усі студенти мали підготувати

one for their project. This includes – glass fusing, kiln casting, gluing, glass stacking, sandblasting and other.

Some of the most successful examples include K.Gailites work, which was purchased by the university at the end of the course. The author designed an award for inspiring students, which represents the university at an international level. The award was created in glass stacking using selective glass sheets and UV gluing. Every stack symbolizes a step in a student's career path, building up to create a staircase mountain. Due to the properties of selective glass the award was constantly flickering from different angles. The prototype was used as an award for EKA University of Applied Sciences' charity concert "EKA Stars 2020" where graduates and students were performing. During this concert, graduates of the university were honorably mentioned, for their achievements during the study process, as well as activities outside university. I. Kopfa created an award for "Inspiring professor", one of the main difficulties during this project was the concept itself – show light in glass. The author wanted to symbolize the professor as a light carrier, as someone who brings the knowledge and enlightens the path. The solution was to incorporate other reflecting materials. The result was optical light rays which did not pass through the glass, but instead were broken and reflected in different angles on the base, creating a mesmerizing effect. Other participants of the course used fusing

портфолію процесу роботи, яке включало визначену вартість кінцевого продукту, презентацію концепції, віднайдений процес дизайнерської думки та висновки. Після закінчення курсу студенти отримали поглиблені знання про скло як матеріал та змогли побачити перспективи його використання у своїх майбутніх проєктах. Набули професійних зв'язків, навчилися співпрацювати та працювати в команді. Ознайомилися з дизайнерським мисленням. Зрозуміли процес розробки прототипу, а також як його вдосконалення. Отримали навички презентації та розуміння відносин клієнта-дизайнера. ЕКА Університет прикладних наук визнав величезний успіх курсу й ми плануємо співпрацювати наступного семестру також. Протягом 2020/2021 року студенти отримають завдання розробити дизайн функціонального продукту для нового університетського корпусу. Студія "Glass Point" була збудована не тільки для створення авторського скла, але й для навчання спільноти, саме тому ми обрали роботу із міжсекторальною співпрацею. Для Анни Варнасе це чудовий досвід та нагода навчати майбутніх дизайнерів властивостям та можливостям скла. Так само здобути поглиблені професійні знання про освітній процес.

and kiln casting techniques, to create their prototypes. All undergraduates had to prepare the portfolio of the work progress, which included, the calculated estimate of the final product, concept presentation, discovered the design thinking process and conclusion. At the end of the course students have gained in-depth knowledge of glass material and can see the potential use of it in their future projects. Build up a professional network, learned how to collaborate and work in a team. Get familiar with Design Thinking. Understand the prototyping process as well as how to evolve it. Gain presentation skills and insights to client – designer relationships. "EKA University of Applied Sciences" acknowledged the course as a huge success and we will be collaborating in future semesters as well. For the year 2020/2021 undergraduates will be taking a challenge to design a functional product for a new university building. Glass Point studio was built not only to create tailor-made glass, but also to educate community, therefore we choose to work in cross sector collaborations. For Anna Varnase is a great experience and opportunity to educate future designers of glass properties and possibilities. As well as gain professional in-depth knowledge of educational process.

