

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Аннотация. Указаны основные современные направления развития белорусской школы дизайна костюма. Систематизированы главные подходы дизайнеров к проектированию костюма. Анализируются современные методы дизайн-проектирования и их взаимосвязь с развитием образовательных методик в сфере обучения дизайну. Рассматриваются вопросы методики преподавания специальных дисциплин в сфере дизайна, а также проблемы формирования единого подхода к модели специалиста в сфере отечественного дизайн-образования.

Ключевые слова: дизайн одежды; методика преподавания; дизайн-проектирование; дизайн-образование; стиль; мода.

Suleimen Arailym Erbolatovna

Kazakh National Women's Pedagogical University,

Almaty, Kazakhstan

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING DESIGN DEVELOPMENT IN FASHION DESIGN

Abstract. In the article the basic trends of development of the Belarusian school of costume design up-to-date are disclosed. The basic approaches to costume project-making reflected in the creative works of designers are systemized. The article analyzes modern methods of design engineering and their

relationship with the development of educational methods in the field of design training. In addition, the author considers the issues of teaching methods of special disciplines in the field of design, as well as the problems of forming a unified approach to the model of a specialist in the field of national design education.

Keywords: fashion design; teaching methods; design engineering; design education; style; fashion.

Введение

Дизайн тесно связан с созданием предметной среды, систем визуальной коммуникации, а в широком контексте – с организацией процесса жизнедеятельности человека. Как вид проектной деятельности он возник на основе включения в утилитарный объект художественно-эстетического компонента. Такой синтез обеспечил возможность гармоничного сочетания эстетики и высоких потребительских качеств изделия [1, 2].

На рубеже XX–XXI вв. процессы глобализации способствовали трансформации дизайна в масштабное явление постиндустриального общества. В этот период развития дизайнерской практики наблюдается активная дифференциация и все более узкая специализация направлений этого вида деятельности, инфраструктура которой в XXI в. стала весьма разветвленной. Одну из ключевых позиций занял дизайн одежды.

Описанные выше явления нашли свое отражение как в практической сфере (появление новых методов проектирования), так и в сфере дизайн-образования (развитие образовательных методик, разработка инновационных методов преподавания, отвечающих логике процессов). В настоящей статье рассмотрена взаимосвязь методов дизайн-проектирования, используемых в современной практике, с развитием образовательных методик в сфере обучения дизайну.

Интенсивное развитие дизайнерской практики, в том числе и в области дизайна одежды, привело к формированию новой концепции профессии, включающей культурную, промышленную и социальную составляющие. Это обстоятельство, в свою очередь, обусловило необходимость опираться при создании дизайнерского продукта на широкий спектр профессиональных знаний, что неизбежно должно было повлечь за собой адаптацию образовательных подходов в отечественной высшей школе к современным инновациям.

Особенности современного дизайн-образования

Современное отечественное дизайн-образование имеет достаточно разветвленную структуру, предполагающую углубленное изучение отдельных дисциплин в каждом из направлений дизайн-деятельности. Вместе с тем во всех этих направлениях есть общие проблемы, объединяющие проектный подход к созданию вещи, при котором во главу угла ставятся проектная культура и функциональные, технологические, эстетические аспекты. Кроме того, история дизайна тесно связана с развитием научно-технической и художественной сфер и, следовательно, отражает взаимосвязь и взаимовлияние инновационных подходов, реализуемых в технике, а также инженерном и художественном творчестве.

Сфера дизайна одежды не является исключением. Обучение профессии здесь строится на преподавании разнообразных, но тесно взаимосвязанных специализированных учебных курсов, таких как, например, история костюма, композиция костюма, конструирование и технология в дизайне костюма и аксессуаров, дизайн делового имиджа, фешен-фотография, брендинг в индустрии моды и др. Вместе с тем изучение этих курсов концентрируется вокруг дизайн-проектирования как ключевой учебной дисциплины, направленной на формирование у студента умения эффективно решать проектные задачи на основе знания ключевых принципов дизайнерского творчества, которые кристаллизовались в процессе становления профессии [3, 4].

Для того чтобы выработать подходы к методике преподавания дизайн-проектирования одежды, соответствующие сегодняшнему уровню развития модной индустрии, необходимо проанализировать специфику и характерные особенности нынешнего состояния дизайнерской практики, чтобы выявить в ней те ключевые, широко используемые дизайнерами методы дизайн-проектирования, которые могут и должны повлиять на выработку современной методики обучения профессии.

Современные методы дизайн-проектирования одежды

В настоящее время в дизайне одежды, как в отечественном, так и в зарубежном, развиваются методы проектирования, основанные на трансформации классических приемов и разработке новых методов создания одежды.

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что эстетический эклектизм становится одним из наиболее популярных методов проектирования. В педагогической практике использование заданий по разработке моделей модного костюма на основе данного метода позволяет студенту освоить приемы создания одежды в современной стилистике. Однако следует помнить, что современная эклектика отличается от эклектики XX в. Она выразительнее, острее, ярче. Сегодня в таком наряде превалирует эпатажность. Например, это может быть микс из кружевного платья и винтажных ботинок, сочетание женственности и брутальности. Разработка учебных заданий на основе эклектизма требует от педагога тонкого эстетического чутья. Кроме того, важно сформировать у студентов чувство меры, что поможет им избежать китчевых образов при создании моделей одежды.

Задания по разработке учебных коллекций на основе цитирования помогают будущим дизайнерам освоить систему вариантного изменения конструктивных, функциональных и образных составляющих модного костюма. Распространенный в современной моде метод цитат – не просто включение элементов модных трендов прошедших сезонов в контекст

коллекций: современный подход к цитированию предполагает не прямое заимствование, подражание, а преобразование эстетики, смыслов, стилистических подходов в образ, воплощающий дух времени.

Ключевой проблемой дизайн-проектирования является поиск творческой концепции, определяющей содержательную основу проектного решения и всегда связанный с историческими предпосылками, с эстетикой времени, с мировоззрением самого автора. Концепт современного дизайн-проекта объединяет ценностный, системный и средовой подходы к созданию вещи. Реальное же воплощение он находит не в текстовом, а в визуально-предметном решении.

Характерной тенденцией современного этапа развития моды является актуализация авторских стилей. Пестрая картина модных трендов выглядит сегодня следующим образом: на «общей территории» успешно сосуществуют большие художественные стили и микростили, а в эту канву вплетаются индивидуальные стили, создаваемые отдельными дизайнерами. Именно существование и развитие авторской моды является следствием активно развивающейся тенденции концептуализации в творчестве дизайнеров костюма. Примером может служить творчество японского дизайнера Рея Кавакубо. В числе белорусских кутюрье, тяготеющих к авторской моде, – молодой дизайнер Валерия Крыса. В ее творчестве интерпретация белорусских фольклорных мотивов органично переплетается с эстетикой Востока, а современные формы и силуэты – со стилистикой эпохи рококо.

Иначе говоря, не являясь чем-то абсолютно новаторским, метод деконструкции сегодня поднят на новый уровень. Знакомство с ним студентов помогает им освоить новые творческие подходы к проектированию одежды.

Этапы преобразования проектной задачи в процессе обучения дизайну

В процессе обучения будущего дизайнера новейшим методам

проектирования одежды важно опираться на современную дизайнерскую практику и строить учебный процесс в соответствии с реалиями времени. Необходимо найти гармоничное сочетание традиционных эмпирических приемов с нетрадиционными в русле системного подхода. В этом контексте необходимо прежде всего разбудить и развить творческое воображение студента одновременно с формированием у него навыков проектного подхода к созданию вещи.

Методика преподавания учебной дисциплины предполагает комплексную цель обучения, которая, в свою очередь, объединяет образовательный, развивающий, воспитывающий, практический компоненты. Кроме того, в любой методике присутствуют такие составляющие, как принципы, содержание, средства, формы, а также собственно методы обучения. В свою очередь, методы обучения подразделяют на общие и частные. Под термином «методы обучения» следует понимать интерактивный процесс взаимодействия преподавателя и студента, в ходе которого ставятся определенные учебные задачи и осуществляется поиск средств их решения.

В качестве метода, отражающего современные подходы к проектированию модной одежды на основе приемов эстетического эклектизма, выделим комбинаторику. Суть его в проектировании костюма с использованием вариаций, создаваемых из типизированных элементов. Эскизный поиск может при этом строиться на комбинировании модулей, из которых конструируется целостная форма.

Методика обучения проектированию одежды путем освоения комбинаторного подхода базируется на вариативном сочетании различных форм и их элементов. Основными приемами такого комбинирования являются переворот, перестановка элементов и их последовательная перегруппировка, сочетание группирования элементов с приемом «врезки», а также ритмизация элементов, основанная на сопоставлении сложных метрических и динамических ритмических рядов.

Еще один вариант комбинаторного подхода может базироваться на вариативном объединении деталей внутри одной конструктивной основы. Так, студенту дается задание разработать коллекцию моделей одежды с использованием конструктивного модуля как части типовой конструкции. Этот подход позволяет достигать разнообразия при трансформации простой формы в сложную.

Обучение с помощью данного метода позволяет расширить в сознании студента концепцию одежды как явления материальной культуры, открывает пути новых образных и конструктивных решений и тем самым активизирует экспериментальную составляющую творчества. Акцент делается на креативном подходе к проектированию, в рамках которого перед студентом ставится цель выхода за рамки привычных представлений. Поэтому задания должны строиться не на разрушении формы, как это предполагал деконструктивизм на рубеже XX–XXI вв., а на таком ключевом понятии, как «гибрид форм». Именно этот подход подразумевает более сложные преобразования эстетики одежды. В таком случае при построении курса дизайн-проектирования на основе метода деконструкции можно разделить обучение на несколько модулей. В первом – аналитическом – преподаватель предлагает студентам теоретический анализ метода деконструкции с характерными примерами из мировой практики, показывая эволюцию и современную концепцию метода. В рамках данного модуля разъясняется специфика метода, дается классификация приемов, разбираются конкретные коллекции известных мастеров.

Практический модуль может включать два блока. Первый предполагает полное или частичное копирование уже созданных в культурном пространстве дизайнерских решений в форме макетов изделий в масштабе. Второй блок содержит серию заданий по разработке авторского проекта изделия или коллекции с использованием приемов деконструкции и последующим выполнением изделий в материале. Прием

может быть задан преподавателем или выбираться студентом. В любом случае важно четко определить именно тот прием деконструкции, к которому студент будет обращаться в ходе работы. Этот блок заданий предполагает разработку концепции с формированием портфолио проекта, создание которого включает обзор аналогового ряда, поисковый эскизный ряд, выполнение вариантов изделий уменьшенного масштаба в макетном материале. Финальным этапом цикла является презентация студентом своего проекта в виде публичной защиты его перед комиссией, а затем обсуждение в широком кругу с целью выявить направления дальнейшей работы над темой.

Заключение

Описанная в статье методика апробируется на кафедре дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций БГУ. В ходе последовательного прохождения всех этапов дизайн-проектирования преподаватель тщательно прорабатывает каждый модуль, совершенствуя его структуру, уточняя терминологию, побуждая студента к поиску новых принципов формообразования. Таким образом, на основе анализа практической работы конкретизируются задачи, выясняются проблемные участки, вырабатывается алгоритм действий. Благодаря системному подходу в процессе последовательного внедрения указанной методики преподавания появляется возможность соотнести цель, выраженную в учебно- программной документации, и полученный (или предполагаемый) результат.

В нашей республике сфера дизайн-образования достаточно молода. Основные подходы к обучению будущих дизайнеров, сформированные во второй половине XX в., развиваются сегодня на основе тесной связи с художественным образованием. Кроме того, дизайн-образование – это образование практико-ориентированное, оно должно базироваться на сотрудничестве студента и дизайнера-профессионала. Тесная связь

содержания обучения с проектной практикой обуславливает вовлечение в образовательный процесс практикующих дизайнеров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

- 1 Ермилова ДЮ. Актуальные методы проектирования в дизайне костюма в контексте культуры постмодерна. *Сервис plus*. 2016;10(4):45–56. DOI: 10.22412/1993-7768-10-4-6.
- 2 Торebaев Б.П., Мырхалыков Ж.У., Калдыбаев Р.Т. Модный и эклектичный стиль в дизайне одежды. *Технология текстильной промышленности*. 2017; 6:226–231.
- 3 Холопов ЮН. Полистилистика. Кравец С.Л., редактор. *Большая российская энциклопедия. Том 26*. Москва: Большая российская энциклопедия; 2014. 776 с.
- 4 Жердев ЕВ. *Художественное осмысление объекта дизайна*. Москва: Аутопан; 1993. 132 с.
- 5 Свинцова ЕВ. Перспективные методы проектирования костюма. *Сервис в России и за рубежом*. 2014;8(1):123–128.