

*Чандыбаева А.М.***КОСТЮМ БОЮНЧА ДИЗАЙНЕРЛЕРДИ ОКУТУУДА ТАЛДОО
ЖАНА ТРАНСФОРМАЦИЯЛООНУН МЕТОДИКАСЫ***Чандыбаева А.М.***МЕТОДИКА АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЪЕКТА
В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ ПО КОСТЮМУ***A.M. Chandybaeva***THE METHOD OF ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF THE
OBJECT IN THE TRAINING COSTUME DESIGNER**

УДК: 316.72: 687.112

Макалада заманбап дизайндын мааниси проектилөөнүн өзгөчө түрү катары ачылып берилди. Студенттердин проектилик маданиятын калыптандыруунун негизинде костюмду проектилөөнүн тапшырмаларын аткарылышынын конкреттүү мисаларды келтирилген. Кийимдердин көркөм долбоорун жасоодон мурун, кенже курстагы студенттердин чыгармачылыгын үчүн, пропедевтикалык сабактарды окушат. Ошентип, көркөм дисциплиналардын интеграциясы, креативдик көркөм долбоорлоодо, студенттердин ой жүгүртүүсүнүн өнүгүшү байкалат. Эркектердин кийимдерин көркөм долбоорлоо мисалында, чыгармачылык процессин төмөндөгүдөй баскычтары мүнөздөлөт. Ал үчүн, костюмдарды долбоорлоонун үч этабы каралат: биринчи этап - ал тандаган илхам булагынан костюм идеясын калыптандыруу, экинчи этап - костюмду түзүү боюнча иш, үчүнчү этап - деталдуу чейин көркөмдөн изилдөө, жалпылоо менен жыйынтыктуу эскизди аткаруу.

Негизги сөздөр: негизги дисциплиналары, дизайнерлердин сапаттары, костюмдун формалары, долбоорлоо маданияты, геометриялык формалар, долбоорлоо композициясы, интеграция.

В статье раскрыто значение современного дизайна как особого вида проектирования. Описан поэтапный процесс проектирования костюма на основе формирования проектной культуры у студентов. Рассмотрены педагогические технологии формирования творческих способностей студентов. Приведены конкретные примеры выполнения ими заданий по художественному проектированию костюма. Прежде чем приступить к проектированию одежды студенты на младших курсах изучают пропедевтические дисциплины, которые развивают их творческие способности. Таким образом проявляется интеграция художественных дисциплин, развитие творческого проектировочного мышления. Охарактеризованы этапы творческого процесса проектирования на примере мужской одежды. Рассмотрены три этапа проектирования костюма: первый этап – формирование замысла костюма от выбранного им источника вдохновения, второй этап –

работа над созданием костюма, третий этап – выполнение окончательного чистового эскиза с детальной проработкой, обобщение.

Ключевые слова: основные дисциплины, качества дизайнера, формообразование в костюме, проектная культура, геометрические формы, проектная композиция, интеграция.

The article reveals the importance of modern design as a special type of design. The step-by-step process of designing a suit based on the formation of design culture among students is described. The pedagogical technologies of forming students' creative abilities are considered. Specific examples of their performance of tasks on artistic design of a costume are given. Before embarking on designing clothes, junior students study propaedeutic disciplines that develop their creativity. Thus, the integration of artistic disciplines, the development of creative design thinking is manifested. The stages of the creative design process are characterized by the example of men's clothing. Three stages of costume design are considered: the first stage is the formation of the idea of the costume from the source of inspiration chosen by him, the second stage is work on the creation of the costume, the third stage is the execution of the final sketch with detailed study, generalization.

Key words: basic disciplines, designer qualities, shaping in a suit, project culture, geometric forms, project composition, integration.

В настоящее время в республике нужно развивать и совершенствовать систему обучения дизайнеров. Выпуск специалистов профессиональных дизайнеров недостаточно востребованы на производстве и в обществе, из-за их недостаточной подготовленности в вузе. Это связано с тем, что качество образования отстает от постоянно развивающихся технологий в экономике.

«Осмысление дизайна как нового вида проектно-художественной деятельности человека ставит перед педагогами вузов новые задачи и побуждает их к

поиску более эффективных способов профессиональной подготовки» [3, с. 102].

Проблемой подготовки современных специалистов занимались ученые: И.В. Бестужев-Лада, О.И. Генисаретский, Б.А. Карев, О.В. Каукина, Е.Б. Коробий, О.Б. Павленкович, Д.А. Хворостов и др.

Ведущей задачей в современном дизайне для формирования проектной культуры студентов-дизайнеров, как будущих профессионалов в своей области, является изучение и освоение методов проектирования, в том числе и новых.

Дизайн – это проектная творческая деятельность, целью которой является создание и разработка объекта, соответствующий эстетическим и материальным потребностям человека.

«Подготовка специалиста, отвечающего современным требованиям, возможна лишь посредством интеграции профессионального становления, основанного на овладении профессиональными знаниями и умениями, развитие творческой и практической направленности личности, оказывающих влияние на формирование проектной культуры» [3, 102].

Для развития творческих способностей у студентов-дизайнеров педагоги вуза должны применять усовершенствованные методы и технологии преподавания проектированию. Уже были разработаны многими преподавателями методы обучения в высшей профессиональной школе, однако с учетом развития современных форм преподавания также используются инновационные технологии.

Для формирования у студентов идей и образного мышления, чувства вкуса, меры и пропорций, собственного стиля необходимо развивать эти качества с помощью упражнений и заданий. Чем больше заданий выполняет студент, тем больше развивается у него фантазия, креативность мышления. Эти задания выполняются по определенной системе: от простых упражнений к более сложным. Регулярное выполнение заданий закрепляет гибкость руки к эскизам, умение придумывать необычные решения в композиции костюма.

Дисциплина «Художественное проектирование костюма» (ХПК) относится к базовым, одним из основных профилирующих дисциплин подготовки по направлению «Искусство костюма и текстиля» (ИКТ), художников - стилистов.

Прежде чем приступить к изучению этой дисциплины студенты на 1 и 2 курсах проходят ряд пропедевтических предметов, которые составляют основу их подготовки. Цели и задачи пропедевтики – развить творческие возможности будущего дизайнера,

формируя его образно-ассоциативное мышление, культуру, и подготовить его для решения проектных задач.

Большое значение имеет при формировании творческих способностей у студентов дизайнеров понятие – интеграция. Оно проявляется в интеграции художественных дисциплин. К этим дисциплинам относятся такие, как «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Основы композиции», «Цветоведение», «Композиция костюма», «Архитектоника». Они закладывают у студента базу художественного образования, развивают творческие способности, креативность мышления, фантазию и художественный вкус. Имея за плечами знания по этим предметам, они приступают к освоению дисциплины «Художественное проектирование костюма». Параллельно с дисциплиной ХПК изучается предмет «Спец. рисунок».

Большое значение имеют знания анатомии и графического, схематичного построения фигуры человека. Художник-стилист не только должен овладеть знаниями и умениями модельерского рисунка фигуры, но и постоянно закреплять и совершенствовать эти умения рисованием набросков фигуры человека. Поэтому модельерские наброски фигур выполняются на занятиях по ХПК по 15-20 минут, а также во время выполнения самостоятельной работы дома.

Задания по ХПК делятся по направлениям: детская, мужская, женская одежда.

Основными задачами в обучении курса студентов по направлению ИКТ, профиля «ХПК» являются: изучение законов и приемов композиции, умение обобщения, стилизация формы, решение задач компоновки. Для развития проектного мышления разработаны задания, которые позволяют в узких рамках создавать новые образы.

«Понятие «Формообразование» играет большую роль в процессе проектирования костюма, так как этот процесс включает в себя интуитивный композиционный поиск и логическое формообразование» [5, с. 108]. Главными стадиями формообразования в костюме можно назвать: поиск силуэта, выявление объема и характера пластики костюма, фактурное наполнение поверхности, распределение основных деталей, цветовое решение и расстановка цветовых акцентов. Немаловажным в этом процессе является поиск образа в костюме на уровне ассоциативных впечатлений.

Приведем примеры задания по дисциплине «Художественное проектирование костюма» для студентов 3 курса – Проектирование коллекции верхней

мужской одежды.

На *первом* этапе задания предлагается найти источник вдохновения, от которого студент должен оттолкнуться и создать свои эскизы. Источниками вдохновения при проектировании коллекций одежды

могут быть: архитектура, народные промыслы, этнический костюм, живопись, кинематограф и телевидение, природа, как источник вдохновения.

В данном случае источником вдохновения является современная архитектура (рис. 1). Здесь современное здание представлено в виде рояля и гитары.

Рис. 1. Первоисточник – современная архитектура.

Известно, что глаз человека воспринимает сложную форму путём вычленения предметов и сравнения их с известными геометрическими формами.

«Задача расчленения структуры изображения с целью сравнения с какой-либо знакомой геометрической фигурой и умение описать её сходство и различие в восприятии формы, необходимы как процесс понимания любой ситуации в формообразовании. Такими признаками в создании формы костюма исторически являются геометрические формы круга, овала, прямоугольника, треугольника, трапеции» [4, 273], для проектирования которых студент должен уметь распознать структуру изображённой формы.

На *втором* этапе следует довольно сложное вначале, но при большом количестве вариантов легко образующееся составление новых комбинаций, силуэтов фигур с чередованием, повтором, разворотом, изменением размеров и пропорций. Это, в некотором роде, мозговой штурм для студентов, где они работают в узких рамках данных им образцов. Не существует никакого принципа в составлении, можно менять пропорции и размер частей, повторять их несколько раз, разворачивать. Как правило, начинается эта работа очень тяжело. Всем нужны красивые картинки. При упорстве и количестве вариантов, на

шестом листе эскизов начинают появляться интересные комбинации (рис. 2). Используя формы и линии здания, они переносятся на конструктивные линии одежды.

Из 10-15 количества эскизов мы отбираем 5-6 эскизов наиболее интересные по форме силуэта, конструкции, членениям внутри костюма и собираем их в коллекцию. Далее прорабатываем в каждой модели пропорции, масштаб, уточняем общие формы силуэта, производим чистку лишних деталей, обобщаем. Композиционно эскиз костюма должен быть интересным, необычным, перекликаться с формой данного здания, и в тоже время быть цельным и законченным. Дальше выстраиваем, подбираем цветовое решение коллекции из 4-5 цветов, отталкиваясь от источника - здания.

На *третьем* этапе выбранные эскизы моделей одежды переносятся на большой формат бумаги А3, компоновка фигуры по две на один лист. Элементы декора, отделки тоже трансформируются от источника. Уточняем, корректируем общие пропорции мужской фигуры и соответственно к нему модели одежды. По подобранной ранее цветовой гамме выполняем и завершаем чистовые эскизы коллекции.

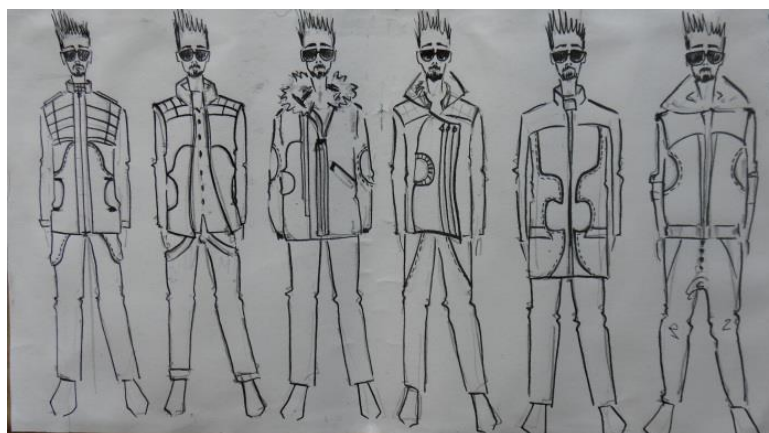

Рис. 2. Возможные фор-эскизы к коллекции.

Данные стадии, индивидуализирующие процесс проектной деятельности адаптированы к существующей системе учебных дисциплин, не нарушая ее целостности.

При проектировании одежды мышление дизайнера должно обладать следующими профессиональными качествами:

1. Уметь определять задачу проекта.
2. Быстро придумывать разные идеи, с оригинальными решениями.
3. Придумывать креативные решения по конкретному вопросу.

На всех этапах проектирования теоретическая и практическая работа может строиться по единой проектной методике:

- Осмысление проблемной ситуации.
- Предпроектный анализ.
- Определение принципов и средств решения задачи.
- Составление формального образа.
- Анализ проектной ситуации.
- Эскизный поиск принципиальных решений.
- Проектная проработка.

Рис. 3. Эскизы студентки группы ИКТ-1-11 Урусалиевой Мадины.

Компоненты проектной культуры студентов развиваются в процессе выполнения заданий по проектированию объекта:

- эмоционально-ценностный компонент формируется при художественном, эстетическом решении объекта;

- когнитивный компонент проявляется в эрудированных знаниях при выполнении практических работ;

- деятельностный компонент проявляется у студента в творческом подходе в организации им образовательного процесса [3, 108];

В итоге студент создает новое авторское решение коллекции моделей одежды, свежее, оригинальное (рис. 3). Результат такой работы вдохновляет студентов, позволяет провести процесс проектирования более продуктивно, с выполнением оригинальных и творческих решений. В дальнейшем студенты с большим энтузиазмом применяют данный метод в создании новых композиций. Было отмечено изменение отношения ими к творческой проектной деятельности, проявляющееся в возрастающей активности студентов, появление уверенности в себе и положительного настроя на успех. Данный прием позволяет на ранних этапах учебы достигать хороших результатов в обучении проектному мышлению.

Литература:

1. Коробий Е.Б. Педагогические условия формирования проектной культуры студентов дизайнеров: Автореф. дисс. ...канд. пед. наук. - М., 2015. - 20 с.
2. Генисаретский О.И. Теоретические и методологические исследования в дизайне. - М.: Издательство Школы культурной политики, 2004. - 371 с.
3. Каукина О.В., Наумов В.П. Формирование проектной культуры будущих дизайнеров в процессе профессиональной подготовки в вузе // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева, 2013. № 4(14), с.102 - 109. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniya-proektnoy-kultury-buduschih-dizaynerov-v-protsesse-professionalnoy-podgotovki-v-vuze>
4. Каракова Т.В., Сабилло Н.И. Принципы структурного формообразования в дизайне костюма // Известия Самарского научного центра РАН, 2009. №4-1. 272-276 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiipy-strukturnogo-formoobrazovaniya-v-dizayne-kostyuma> (дата обращения 10.12.2020).
5. Вилкова М.Р., Степанидина С.В. Сопоставление взглядов на формообразование моделей одежды // КНЖ. 2015. №2 (11). 108-111 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavlenie-vzglyadov-na-formoobrazovanie-modelей-odezhdy> (дата обращения 10.12.2020)
6. Диева О.Н. Методы проектирования костюма, как поиск идеи для авторских коллекций // Юго-Западный государственный университет, 2019. 110-115 с.
7. Мааткеримов Н.О., Бектениалиева Д.К. Техникалык ЖОЖдордун студенттерин даярдоодо коммуникациялык компетенттүүлүгүн калыптандыруу // «Санариптүү трансформациялоо шарттарында билим берүү системасын модернизациялоо» темадагы п.и.д., проф. Ж.Каниметовдун 70 жылдык юбилейине арналган конференциянын материалдары - Бишкек: Alatau Academic Studies, 2020.
8. Бердник И.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. - Ростов на Дону: Феникс, 2000.