

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Андреева Варвара Владимировна

доцент

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

г. Москва

ВЛИЯНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ

Аннотация: данная работа позволяет познакомиться с принципами и методами использования междисциплинарных связей теоретических и практических дисциплин в процессе подготовки специалистов по дизайну одежды.

Ключевые слова: междисциплинарные связи, художественное произведение, проект «Ре – продукция», ассоциативное мышление, современные технологии, теоретические знания, проектирование, коллекции современной одежды, авторский декор.

В настоящее время в мире происходят мощнейшие процессы глобализации, которые оказывают существенное влияние на все стороны жизни общества, отдельного человека. Возникла необходимость в поиске новых подходов к образовательному процессу, чтобы получить конкурентоспособных специалистов мирового уровня [1]. Повсеместно разрабатываются новые технологии, которые требуют нового взгляда на дизайн – проектирование. Теперь представляется невозможным использовать консервативное мышление для успешной реализации дизайнера. Сейчас специалисту, чтобы научиться мыслить дизайнерскими категориями быстро и продуктивно, необходимо прибегать к методам, которые помогут находить новые идеи, когда это необходимо. Для решения этих сложных

задач на помочь приходит преподавательское творчество, нацеленное на решение не пресных и ординарных учебных задач, а призванное разрабатывать творческие проекты [2].

Особенно важным моментом при подготовке дизайнера одежды является комплексный подход к образовательному процессу, с акцентом на междисциплинарные связи преподаваемых дисциплин. В данной статье предлагается проследить и понять, как теоретическая дисциплина «История искусств» влияет на практическую разработку авторских коллекций одежды на дисциплинах «Проектирование» и «Выполнение проекта в материале».

Таким образом, студентам старшего курса, которые в течение двух лет изучали дисциплину «История искусств», по ее завершении был предложен проект «Ре – продукция». Задачей данного проекта стало применение теоретических знаний в конкретную проектную разработку. Это позволило привнести в учебный процесс «свежую струю» и дать возможность студенту, основываясь на хорошей теории, раскрыть в себе новые возможности творчества и расширить свои перспективы. Группе студентов было предложено разработать авторские коллекции одежды, которые бы явились своего рода репродукциями произведений мастеров живописи и графики, при этом выражая свои личные концепции. Главным принципом проекта было выбрать художественное произведение из курса «История искусств» и предложить именно свою проектную разработку, при этом, уйти от прямого цитирования произведения.

Для достижения этой цели был разработан комплекс заданий, позволяющих студентам работать с источником в несколько этапов, что позволяет его воспринимать с разных точек зрения и помогает избегать прямых цитат.

Дизайнеры – законодатели моды часто черпают вдохновение для своих коллекций, обращаясь к произведениям художественного искусства. Знаменитые модельеры часто переносят художественную образность живописных полотен в свои коллекции одежды. Образы, созданные художниками на полотнах, несут в себе особый смысл для дизайнера. Живопись и графика могут подтолкнуть к попытке воссоздания в реальности невероятных форм, цвета или образа.

Целью данной разработки было проектирование современной модной коллекции одежды, подтверждающей взаимовыгодное существование художественного творчества и моды. Основными задачами выполнения проекта стали: изучение и анализ актуальных стилевых направлений и творческого источника, в результате чего спроектировать коллекцию одежды, отвечающую современным потребительским требованиям.

На начальном этапе работы над проектом «Ре – продукция» была поставлена задача выбора художественного произведения. При этом обязательным условием было обоснование выбора и подробный разбор источника. Особое внимание уделялось:

- поиску репродукции произведения высокого качества;
- разбор и выкладка цветовой гаммы;
- исследованию пластической организации (линия, пятно, форма);
- анализу используемых фактур.

Параллельно с анализом и определением цветовой гаммы произведения, необходимо изучить новые модные тренды в цвете и фактурах материалов. Далее следовало сделать отбор приоритетных цветовых сочетаний, которые отражают основной колорит картины и соответствуют модным тенденциям. Также необходимо сделать выборку аналогов современных материалов и принципов их обработок, подобных фактограмм использованных в произведении – источнике.

На основе произведенного анализа, было предложено использовать метод ассоциативного мышления. Этот метод заключается в установлении ассоциативных связей между источником и личностным восприятием конкретного студента. Например, при разборе картины Яна ван Эйка «Человек в красном тюрбане» (1433) [3], студентом была проведена параллель между морщинами на лице и структурой дерева, глиной, и фактурой сухой земли. Это было использовано при выборе фактуры материалов с эффектами плетения, наслоения, кружева. Также была проанализирована форма самого тюрбана с применением компьютерных технологий. Для этого были вычленены необходимые фрагменты и обработаны в компьютерной программе с помощью фильтров. Все это позволило

студенту увидеть и воспринять форму тюрбана совершенно другим образом. В итоге студент смог найти много разных вариантов формообразования моделей коллекции (рис. 1).



Рис.1. Разработка коллекции женской нарядной одежды

на основе картины Яна ван Эйка

«Человек в красном тюрбане», 1433г. (студент Е. Пустовойт)

Другой студент, при анализе картины Сальвадора Дали «Странности» (1935) [4], выявил свою ассоциативную связь между прототипом знаменитого дивана в форме губ Мэй Вест и необычного кресла-цветка от современного ди-

зайнера Кеннета Кобонпю. Именно эта ассоциация легла в основу формообразования коллекции одежды, воплотившись в прием авторской стежки, который дал возможность эксперимента с формой (рис. 2).



Рис.2. Разработка коллекции женской одежды на основе картины
Сальвадора Дали «Странности», 1935г. (студент Э. Погосян)

Еще один студент, работавший с графикой «Мелодия» современного немецкого иллюстратора Олафа Хайека, открыл для себя ассоциацию фрагментов графического произведения с бокалами из цветного стекла и леденцами. В последствие это выразилось в геометрическом декоре одежды из яркого листового пластика (рис. 3).

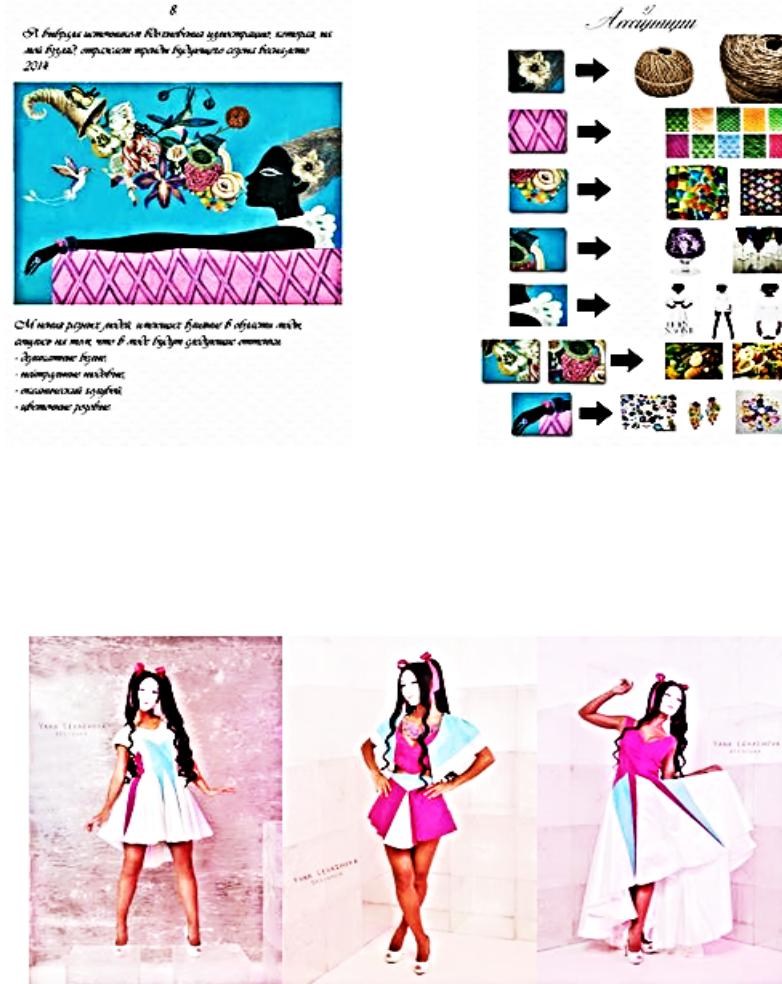


Рис.3. Разработка коллекции женской одежды на основе графического произведения Олафа Хайека «Мелодия» (студент Я. Левашова)

Данный метод ассоциативных связей помогает студенту посмотреть на источник с разных точек зрения и предложить новое, подчас очень неожиданное, прочтение известной темы.

Следующим этапом было найти способы формообразующих принципов одежды. Их также следовало найти в художественном произведении путем переложения пластической структуры на методы формообразования в одежде с учетом использования современных технологий. При этом студентам необходимо предложить несколько разных вариантов получения нужной пластической формы. Можно привести пример работы студента над формообразованием нарядной коллекции женской одежды, творческим источником которого явилась

гравюра М.К. Эшера «Тетраэдрический Планетоид» (1954) [5]. Так форма тетраэдра натолкнула студента на идею создания жестких, ниспадающих, структурированных объемных воланов различной формы и длины; комбинацию прозрачных тканей с более плотными, что дает легкую конструкцию, пронизанную светом и цветом. Был найден новый принцип декора, который ощущается не орнаментом, а фактурой, которая насыщена объемными дополнениями и увеличивает общую массу изделий и одновременно придает изделию легкость, пластичность и зрительно уменьшает объем. Также возникла идея сравнить многоступенчатую пластическую организацию тетраэдра с фактурой меха. «Современный» мех может быть выражен пластиковыми трубочками, что придает легкость воздушность и объемность, а играя с цветом и длиной трубочек можно достичь необходимого визуального результата. Следствием такого мышления стало нахождение идеи использования пластиковых трубочек для коктейля в качестве формообразующей фактуры коллекции (рис. 5).



Рис. 5. Разработка коллекции женской вечерней одежды на основе гравюры М.К. Эшера «Тетраэдрический Планетоид», 1954г
(студент Е. Васильева)

Исследование манеры письма художника в произведении и поиск аналогов в приемах декорирования текстильных изделий, является еще одним методом, позволяющим найти новое использование фактуры. Показательным примером работы этого метода может служить разработка студентом платьев для коктейля на основе картины М.А. Врубеля «Сирень» (1900) [6]. Мазки художника в изображении цветущей ветки сирени вызвали у студента аналогию с объемной вышивкой шерстяными нитями, а таинственность произведения, в котором сказочное рождается из самого живописного видения, похожа на полупрозрачность. Сочетание невесомых объемов с глубиной вышивки шерстяными нитями по тонкой сетке дает получение 3D эффекта в одежде (рис. 6).

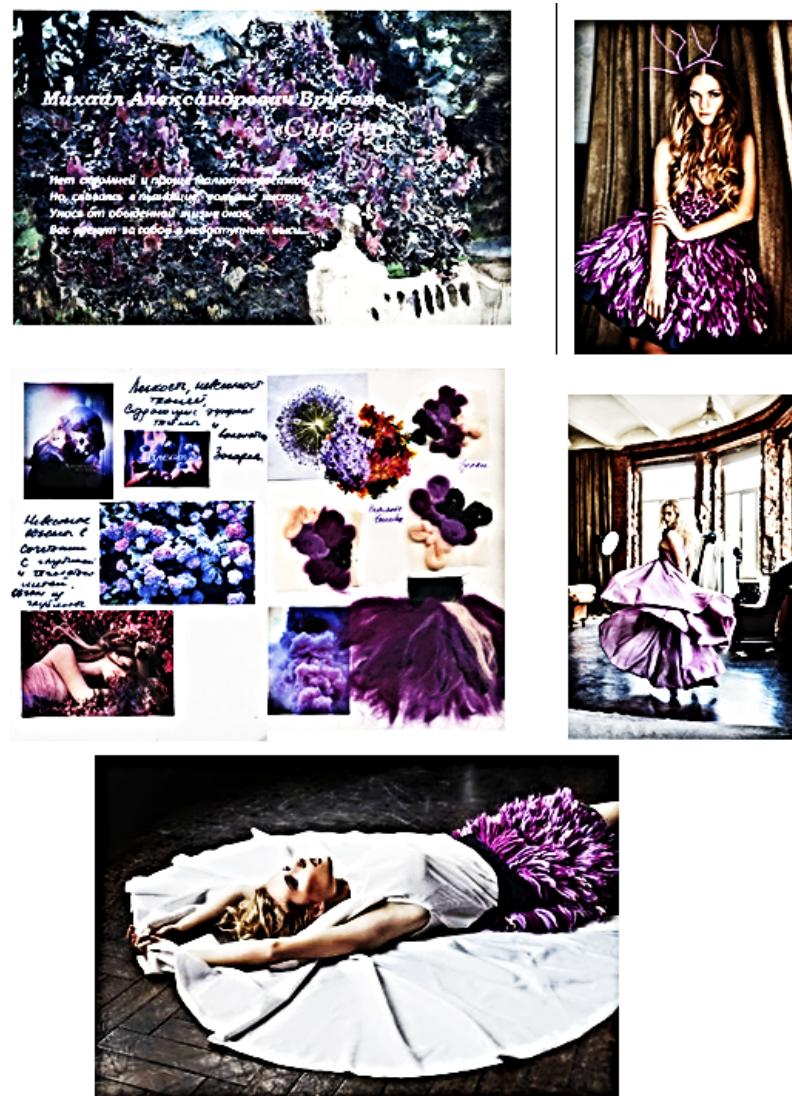


Рис.6. Разработка коллекции женской одежды на основе картины
М.А. Врубеля «Сирень», 1900г. (студент Д. Кохно)

Мода и искусство во все времена были тесно переплетены. Искусство оказывает большое влияние на эстетическую культуру эпохи, вкусы людей, их чувство прекрасного. Дизайнер одежды, как творческая личность, должен обладать определенными взглядами на гармонию вещей, красоту их пластики, на место творческой интуиции в различных сферах деятельности, отношением к духовному наследию, социальным и эстетическим ценностям. Поэтому так важно изучение мирового наследия, но в комплексе с внедрением современных мировых тенденций и технологий. Данная методика позволяет дать возможность студен-

там работать комплексно – изучить источник мировой культуры и проанализировать его с учетом возможностей современного дизайн-проектирования. Такой подход позволяет мотивировать молодое поколение дизайнеров опираться на художественные традиции, которые обязан знать каждый.

В итоге работы над проектом «Ре – продукция» студенты выполнили проектные разработки авторских коллекций одежды на основе произведений художественного искусства. Коллекции были воплощены в материале и впоследствии представлены на конкурсах молодых дизайнеров: «Адмиралтейская игла» (Санкт-Петербург, 2014 г.) и «Международная ассамблея моды» (Москва, 2014 г.).

Список литературы

1. Панарин А.С. Глобализация как вызов жизненному миру // Вестник Российской Академии наук – 2004. – Т. 74. – №7.
2. Инновационные информационные технологии: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. С.У. Увайсова. – М.: МИЭМ, 2012. – 602 с.
3. Борхерт Т-Х. Ван Эйк / Под ред. Т.И. Хлебновой. – М.: Арт-родник, 2009.
4. Дешарн Р. Сальвадор Дали. 1904–1989. Живопись: в 2 т. / Р. Дешарн, Ж. Нере. – М.: Арт-родник, 2009.
5. Эшер М.К. Графика. – М.: Арт-родник, 2009.
6. Ефремова Л. Врубель. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.