

Андреева Варвара Владимировна

доцент, доцент

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

г. Москва

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАЖИРОВАНИЯ ДРАПИРОВАННЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

***Аннотация:** статья рассматривает вопросы необходимости внедрения в современное дизайн-образование нестандартных методов и способов преподавания специальных дисциплин. Специалист модной индустрии должен уметь быстро реагировать на новые тренды и технологии, чтобы быть востребованным на рынке труда. Для этого необходимо как можно раньше развивать в студенте умение мыслить нестандартно, научить его не бояться решать сложные творческие задачи. Поэтому преподавателям необходимо разрабатывать новые комплексы заданий и упражнений, способствующих раскрытию креативного потенциала студентов-дизайнеров. В статье подробно описывается способ проектирования и разработки новых форм одежды с использованием черно-белых изображений драпировок и техники «коллаж».*

***Ключевые слова:** драпированные формы, драпировка, дизайн одежды, дизайнер одежды, дизайн-образование, дизайн-педагогика, креативные индустрии, техника «коллаж», свойства тканей, динамика ткани, комбинирование, нестандартные решения, графические техники, фактуры материалов, эскизы, практические задания.*

В современном образовании в сфере креативных индустрий, постоянно обсуждается вопрос о необходимости использования нестандартных методов и заданий в обучении дизайну. Это связано с тем, что креативность способствует созданию новых решений и успешной профессиональной деятельности, и образовательный процесс должен способствовать раскрытию творческого потенциала студентов-дизайнеров.

В России к 2030 году планируется увеличение доли творческих отраслей в ВВП страны до 6% в соответствии с Концепцией развития креативных индустрий, утвержденной правительством РФ в 2021 году [5].

В своем выступлении на ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин призвал парламентариев как можно скорее принять закон о работе креативных индустрий: «Прошу в весеннюю сессию принять федеральный закон, который задаст четкую правовую базу креативной индустрии, а в дальнейшем позволит установить общие стандарты ее поддержки» [6].

Вопрос актуальной методологии в дизайн-педагогике активно обсуждается в профессиональных сообществах. Это ключевая педагогическая проблема, потому что традиционный подход воспроизводит стандартных дизайнеров, а современная ситуация на рынке и в культурной среде требуют оригинальности. Поэтому необходимо развитие персонального «дизайн-метода» вместо копирования чужих приёмов. Дизайнеру одежды важно быть в балансе между разработкой нестандартных решений и практической их реализацией, учитывая технологические процессы и бюджет.

Эта задача стояла в начале XX в. в период появления нового универсального специалиста-дизайнера, осуществлявшем в своем творчестве синтез научного, технического и художественного творчества. Когда возникли новые концепции формообразования: конструктивизм и супрематизм. Эти две основные концепции определяли собой многообразие принципов формообразования и морфологических построений трансформируемых вещей и композиций. Широко применяют техники коллажа, монтажа, открытой конструкции и трансформации [1, с. 10–12].

На сегодняшний день, каждый успешный дизайнер вырабатывает свой уникальный подход к поиску формы. Поэтому нестандартные тренировочные задания в обучении являются неотъемлемой частью учебного процесса, где студент пробует разные способы. Дизайнеру одежды нужно научиться решать нетипичные задачи, где нет единственно верного ответа. Именно поэтому педагоги разрабатывают и используют разнообразные методы в дизайн -образовании, чтобы

подготовить специалиста к реальной индустрии, где уникальный продукт является конкурентноспособным. Таким образом, выполняя комплекс разноплановых креативных упражнений студент находит свою комбинацию приёмов, которые формируют его профессиональный почерк.

Одним из таких методов является проектирование формы одежды способом коллажирования драпированных изображений. Данное задание позволяет студенту увидеть, как составление изображений драпировок, складок ткани в неожиданные комбинации, даёт возможность получения новой формы одежды. В отличие от обычного коллажа, в данном задании акцент сделан именно на драпировке, поведении ткани, объёме и динамике. Такое упражнение помогает за короткое время выполнить много вариантов идей, возможность увидеть форму без конструктивных ограничений, тренировать чувство пластики. А также, решает задачи по развитию ассоциативного мышления, поиску неочевидных форм, работе с фактурой тканей [2, с. 123–127].

Суть задания в создании вариантов моделей одежды в технике «коллаж» из копий собственноручных зарисовок драпировок, шарфов, узлов (рис 1.). Студент выполняет сознательное комбинирование и наложение своих рисунков драпировок, складок ткани на фотографии фигур. В данном случае, используются чёрно-белые изображения для акцента на светотеневой пластике формы. Коллаж из драпировок насильно фокусирует внимание только на объёме, ритме складок и характере облегания. Это даёт возможность генерировать идеи, которые невозможно придумать логическим путём: например, складки, идущие не вертикально, а спирально, или асимметричная драпировка, нарушающая все законы кроя (рис. 2).

Рис. 1. Зарисовки драпировок и коллажи моделей одежды

Рис. 2. Зарисовка драпировки и коллажи вариантов моделей одежды

С помощью этого задания можно тренировать «чувство ткани» без реального манекена. Коллаж с драпировками помогает проанализировать, как ведёт себя материал под разным освещением, где ложатся тени, как образуются складки. Студент учится предугадывать драпировку до её фактического создания и бояться сложной формы. Многие студенты пытаются избегать драпировок, считая их непредсказуемыми. Коллаж становится безопасной средой, где можно «наклеить» любую непростую складку, и это сразу даёт визуальный результат. Затем студенту уже проще понять, как такую форму выполнить в реальности, что

мотивирует к изучению технических приёмов «наколки» и макетирования (рис. 3).

Рис. 3. Зарисовка драпировки и коллаж модели одежды

Практическая часть задания состоит из нескольких этапов. Сначала выполняются зарисовки и эскизы драпированных форм. Это могут быть завязанные платки, шарфы, куски материалов разных размеров и фактур. Всегда приветствуется разнообразие материалов, чтобы работать именно с их разной пластикой и свойствами. Также хорошо использовать принтованные ткани с мелким, крупным рисунком разной тематики. Важно увидеть, как «ломается» тот или иной ри-

сунок в глубоких и мелких складках ткани. Для изображения драпировок используются разные графические техники, использование которых позволяет более точно и интересно передать фактуру и рисунок материала.

Далее необходимо сделать копии рисунков драпировок в разных масштабах. Для этого можно воспользоваться ксероксом или сканером. В итоге получаются авторские заготовки драпировок для создания коллажа.

Перед началом выполнения задания также нужно подготовить черно-белые распечатки фотографий женских и мужских модельных фигур с фэшн показов или фотосессий. Еще понадобится тонированная бумага для фона в монохромной гамме. Также нужно иметь ножницы, канцелярский нож и клей-карандаш [3].

После подготовительного этапа, можно приступать непосредственно к выполнению задания. Сначала вырезаются копии драпировок по периметру, также нужно вырезать фигуры моделей. Основной этап заключается в выполнении серийного наложения и комбинирования разных масштабов драпировок, создавая разные варианты моделей одежды. Студент делает несколько коллажей, комбинируя драпировки на одном или нескольких силуэтах. При этом драпировки можно разрезать только по линиям складок и запрещается добавлять что-либо, кроме складок и теней [4].

В процессе работы, студент фотографирует полученные варианты, после чего выбираются наиболее удачные и склеиваются (рис. 4).

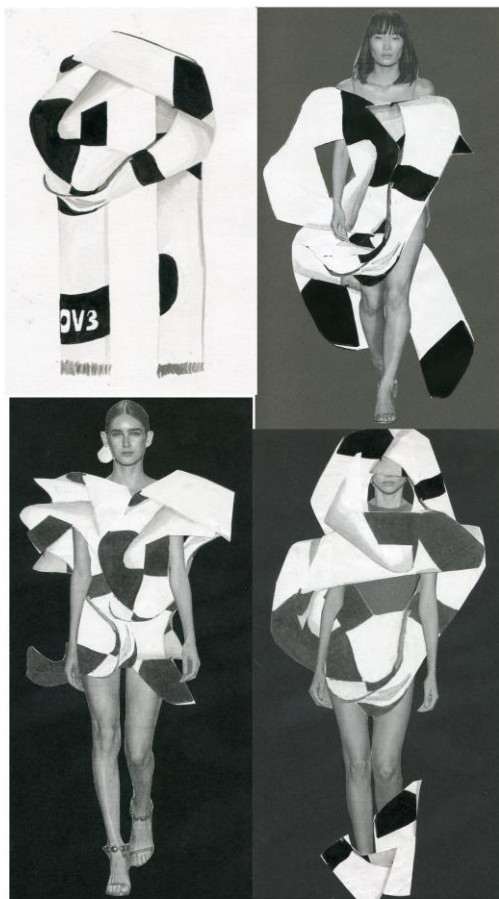

Рис. 4. Зарисовка драпировки и вариант коллажей моделей одежды

Данное задание имеет междисциплинарные связи с другими предметами.

На основе полученных эскизов студент может сделать наколку на манекене из макетной ткани, пытаясь повторить найденную пластику. А в компьютерном моделировании коллаж можно использовать как референс для 3D-симуляции ткани. В итоге, коллажирование драпированных изображений учит дизайнера мыслить пластически, преодолевать шаблоны и находить формы, которые трудно придумать аналитически.

На сегодняшний день, при подготовке специалистов модной индустрии поиск нестандартных методов и заданий является педагогической необходимостью.

Список литературы

1. Петушкова Г.И. Трансформативное формообразование в дизайне костюма. Дизайн костюма: Теоретические и экспериментальные основы / Г.И. Петушкова. – М.: Ленанд, 2015. – 464 с.

2. Алибекова М.И. Архитектоника объёмных форм в композиции костюма / М.И. Алибекова. – М.: Информационно-издательский центр МГУДТ, 2010.
3. Кирсанова О. Настольная книга коллажиста / О. Кирсанова. – М.: Режъ да клей, 2022. – 384 с.
4. Neret G. Henri Matisse. Cut-outs. Tashen, 2022.
5. Как запрос на креативность меняет образование. – URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/667047739a79475d88b29663> (дата обращения: 02.04.2026).
6. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/74234> (дата обращения: 02.04.2026).