

Т.В. КАРАКОВА**Д.Д. АРУТЧЕВА****РОЛЬ ОБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ В ОСВОЕНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОСТЮМА**

ROLE OF VOLUME MODEL IN DEVELOPMENT OF COMPOSITE SYSTEMS OF CLOTHING FORM MAKING

Рассматривается процесс обучения дизайнеров костюма основам композиции, роль пропедевтического курса композиции в дизайне костюма, особенности формообразования протокостюма и костюма из бумаги, выделяется ассоциативно-образный подход и бумагопластика как метод эвристического решения формообразования костюма. Отмечается необходимость адаптации образовательного процесса системы подготовки дизайнеров костюма к новым срокам без потери информативности и с большей интенсификацией в связи с ускорением современных темпов обучения. Освещаются такие важные для дизайна костюма понятия, как формообразование костюма, структурирование, пропорциональность в аспекте преподавания пропедевтического курса композиции.

Ключевые слова: композиция, пропедевтика, основы композиции, протокостюм, проектирование костюма, бумагопластика, бумажный ангел.

На сегодняшний день процесс обучения будущих дизайнеров костюма основам композиции видит своей основной задачей - дать базовые понятия основ создания и гармонизации композиции. Сегодня дизайн – это комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность, интегрирующая естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, направленная на формирование на промышленной основе предметно-пространственной среды во всех сферах жизнедеятельности человека [1]. Следует отметить, что изначально задания в процессе обучения и последовательность их выполнения рассчитывались на пятилетнюю программу подготовки специалистов. Ранее дисциплина первого курса обучения, дающая основные знания по композиции, «Пропедевтика» была вводной и постепенно подготавливала студентов к созданию композиции костюма и коллекций одежды на последующих курсах. Наблюдается ускорение современных темпов обучения в связи с переходом на двухступенчатую модель высшего образования. Получение диплома

In this article process of training of clothing designers in composition bases, the role of a propaedeutic course of composition in clothing design, features of proto clothing and paper clothing form making are viewed, associative and figurative approach and quilling as a method of heuristic solution of clothing form making are defined. Adaptation of educational process of clothing designers to new terms without loss of informational content and with a greater intensification in connection with acceleration of modern rates of training is noted. The concepts exceptionally important for clothing design – clothing form making, structuring, proportionality - are highlighted in the article in the aspect of teaching of composition propaedeutic course.

Keywords: composition, propaedeutics, composition bases, proto clothing, design of clothing, quilling, paper angel.

бакалавра у модельеров сократилось с пяти с половиной лет до четырёх. Следовательно, требуется адаптация системы подготовки дисциплины «Пропедевтика» к новым срокам без потери информативности и с большей интенсификацией для повышения качества дизайн – образования, а также для начала непосредственного проектирования костюма.

Изучение композиции состоит из двух этапов: на первом курсе, как было сказано ранее, это дисциплина «Пропедевтика», состоящая из следующих основных блоков и заданий: орнаментальное структурирование (формальная композиция из бумажных сегментов); трансформация природных форм (композиционное структурирование и создание объёмного макета); оптические иллюзии и архитектура костюма (бумажная пластика и проект «Бумажный ангел» как протокостюм). Проектирование костюма на стадии создания протокостюма следует рассматривать как один из элементов предметной среды, удовлетворяющий соответствующим материальным и духовным потребностям человека. Предмет деятельности в данном случае имеет ярко выраженную специфику.

ку и определяет характер художественно-проектной деятельности и ее организацию в образовательной сфере [2]. Основным смыслом выхода на протокостюм – это поиск формообразования, т.е. структурирование (членение и объединение) единичных форм с целью создания сложной, многоуровневой структуры, которую представляет собой костюм [3].

Второй этап изучения композиционных основ костюма – это дисциплина второго курса «Композиция». Первым заданием второго курса обучения в рамках дисциплины «Композиция», по прежней программе специалитета, являлось создание из бумаги головного убора – шляпы как элемента костюма. Однако второй курс обучения из четырехлетней программы бакалавриата вводит обучающихся непосредственно в проектирование одежды. И так как следующее после головного убора задание – костюм из бумаги – даёт уже более четкие знания и навыки основ проектирования одежды, мы видим рациональным начать второй курс этим заданием в рамках дисциплины «Композиция». В свою очередь, задание «головной убор из бумаги» мы предлагаем объединить со вторым заданием в курсе освоения дисциплины «Пропедевтика», сделав итоговым заданием не формальный абстрактный макет, а выход на головной убор – бумажную шляпу. Таким образом, последовательность второго задания станет выглядеть так: создание фотокомпозиций биоформ в воде, их композиционное структурирование, создание композиционных сеток, графическое и цветовое решение плоскостей композиции, вычленение цветовых и смысловых блоков как составляющих формы головного убора и, наконец, создание бумажной шляпы. Данная последовательность делает акцент на принятую в дизайн – образовании проектную форму обучения, позволяющую поэтапно и быстро создать готовый дизайн-проект. Задание выполняется студентом поэтапно, от важной стадии изначального рисунка или эскиза [4] до готового проекта. Эта форма очень актуальна в контексте современных новых требований к ускорению образовательного процесса и изменений методов обучения, что активизирует самостоятельную обработку учебного материала учащимися [5]. Помимо этого, такая последовательность позволяет максимально интенсифицировать процесс обучения дизайнеров костюма на первом курсе [6].

В образовательном процессе модельера неопределяет роль пропедевтического курса композиции в постижении приемов формообразования костюма, рабочая программа которого предполагает последовательное рассмотрение композиционных задач от плоскостного до трехмерного изображения, представляющего собой синтез пространственно-пластических, композиционных и конструктивно-технологических

характеристик, являющий собой результат освоения большого числа учебных дисциплин. В отличие от архитектурного подхода к рассмотрению вопросов формообразования и создания статичной формы, дизайн-проектирование костюма рассматривает человека и одежду в кинематических параметрах. Практически это выражается в необходимости фиксировать в трехмерном изображении: в макете – многослойность одежды, геометрию драпировок; в транскрипции – позы человеческого тела и его антропометрическое строение. Работая с фигурой человека и его костюмом в макете, студент первого курса обучения должен прибегнуть к высокой степени обобщения и абстрагирования от ряда деталей, акцентируя внимание на поиске пропорций, структуры формообразования, передачи смысловой и сюжетной линии композиции. На этой стадии обучения важнейшее значение приобретает процесс погружения в ассоциативно-образный метод проектирования, когда на первый план выступает задача внимательного отношения как раз к нюансам концептуально-образного решения костюма [7]. Такая постановка учебной задачи осложнена тем, что объем полученных студентами знаний на начальной стадии обучения еще не позволяет рассматривать костюм во всей полноте выполняемых им функций, в том числе – стилиевой, функциональной, знаково-коммуникативной [8]. Методический прием выбора проектной модели «Образ ангела» рассматривается в данной ситуации как наиболее целесообразный и содержательный по ряду причин. Если костюм представляет собой своеобразный социокод, способный передавать информацию о личности носителя, то создание образа ангела иллюстрирует его смысловое и образное содержание, выражает сюжетный посыл, формирует силуэт, позу, форму стилизованных одеяний. Доминирующим в таком подходе становится создание знаковой системы, отражающей суть сюжета и специфику композиционного решения макетной конструкции стилизованного изображения человеческого тела. Сценарная разработка этого образа, овладение методами и средствами работы с бумажной пластикой позволяют избежать таких учебно-педагогических проблем, как проявление китча в творчестве начинающего студента, предопределенных отсутствием глубоких знаний об истории костюма и его стиливом разнообразии. В ходе изучения специальной литературы студент выбирает образ в соответствии с предлагаемым сюжетом и разрабатывает его композиционную структуру [9].

При проектировании костюма человека дизайнер-модельер рассматривает базовые образы, которые дифференцируются на женские, мужские, статусные, стилистически-исторические, личностно-эмоциональные, ассортиментные группы [10]. В рам-

как пропедевтической задачи круг рассматриваемых групп сужается, что, однако, позволяет уделить больше внимания развитию ассоциативно-образного подхода к проектированию костюма как наиболее прогрессивному методу концептуального решения.

Действительно, ассоциативно-образный подход, являющийся одним из направлений эвристики, позволяет студентам создавать готовые концептуальные решения. Более частным случаем эвристических решений в проектировании, применимым в бумагопластике, можно назвать **метод аналогий (или метод заимствования аналогий)**. При этом методе используются аналогичные приёмы, взятые из инженерных решений, произведений архитектуры и живописи, декоративно-прикладного искусства. Дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого источника и превращает его путем трансформаций в проектное решение. Данный метод применяют достаточно часто на стадии образного решения объекта в проектировании [11]. В проектной модели «Образ ангела» для бумагопластики может быть заимствована аналогия бумаги с тканью. Это следует понимать как максимальное использование пластических свойств бумаги для создания складок и фалд, аналогичных тканям.

Следует отметить, что ознакомление студентов с пластическими возможностями бумаги и способность передать форму проектируемого текстильного изделия во многом поможет в дальнейшем обучении в рамках таких дисциплин, как «Макетирование и наколка», «Выполнение проекта в материале». Важно, что именно текстильный дизайн является родоначальником современного индустриального дизайна. Такая позиция объясняется тем, что началом современного индустриального дизайна принято считать деятельность У.Морриса и Дж.Рескина, осуществля-

емую именно в области текстиля [12]. Это означает, что, овладевая на стадии пропедевтического макетирования навыками подбора и создания текстиля, студенты-дизайнеры учатся важнейшим аспектам материаловедения, без чего невозможно дальнейшее обучение, например, дисциплинам «Материаловедение» и «Макетирование». Макетирование сегодня является наиболее прогрессивным и используемым проектным методом в создании костюма. Он представляет собой изготовление макетов изделий из различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. Точнее, макетирование костюма заключается в том, что дизайнер на манекене или фигуре человека формирует из бумаги (или макетной ткани) задуманный проект модели одежды при помощи булавок. Этот способ позволяет более наглядно и образно выявить важные стороны проектируемой модели, такие как форма, объём; даёт реальное и точное представление о покрое и конструктивных особенностях модели [13]. Особенно широко макетирование используют при моделировании верхней одежды и сложного кроя [14]. При разработке объемной модели в виде макета происходит освоение и закрепление знаний о свойствах композиционных систем. Работа в технике бумагопластики вносит существенные коррективы в процесс поиска формообразования, связанные с пластическими возможностями используемого материала. Учитывая эти ограничения, студент встает перед необходимостью активного включения метода структурирования формы, ее обобщения и геометрического осмысления. Бумагопластика становится индикатором разработки оригинальных идей формообразования костюма, поиска новых технологических приемов и комбинаций для материализации образа Ангела (рис. 1).

Рис. 1. Примеры выполнения проекта «Бумажный ангел» студентами групп 16 ДК и 17 ДК СГАСУ

Вывод. В ходе разработки задания студент совершенствует знания и умения в вопросах геометрического структурирования формы, модификации геометрических тел, расширяет круг представлений о характере построения и практическом изготовлении из листа бумаги складок и объемов, осваивает технику макетирования и использования различных инструментов. В конечном счете пропедевтическая задача обеспечивает формирование у студента пространственного воображения, позволяющего воплотить разработанный сюжетный образ в объемную композицию, представляющую собой тектоническую конструкцию с ассоциативно-смысловым содержанием.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андреева О.П. Дизайн как художественное конструирование предметно-пространственной среды // Вестник Чебоксарского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова. Чебоксары, 2010. № 7. С. 148-153.
2. Новикова Т.А. Образовательное пространство подготовки дизайнеров // Материалы XI научной конференции НовГУ. Великий Новгород, 2004. С. 218-219.
3. Каракова Т.В., Сабилло Н.И. Принципы структурного формообразования в дизайне костюма // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, №4. С. 272-276.
4. Андреева О.П. Педагогические условия формирования профессиональной компетентности у будущего специалиста дизайнера в процессе обучения рисунку в вузе // Вестник Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева. Т. 2. Серия «Гуманитарные и педагогические науки». Чебоксары, 2010. №3(67). С. 21-25.
5. Бусыгина А.Л., Сараева А.А. Педагогические условия эффективности подготовки будущих учителей к проектной деятельности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 6(44). С. 1041.

Об авторах:

КАРАКОВА Татьяна Владимировна

доктор архитектуры, профессор кафедры дизайна Самарский государственный архитектурно-строительный университет
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194
E-mail: t.karakowa@mail.ru

АРУТЧЕВА Дарья Дмитриевна

магистр дизайна, ассистент кафедры дизайна Самарский государственный архитектурно-строительный университет
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194
E-mail: daryadesigntr@yandex.ru

6. Арутчева Д.Д. Пропедевтика как средство интенсификации процесса обучения дизайнеров костюма // Инновационные технологии в сфере сервиса и дизайна: электронный сборник статей I Международной научно-технической конференции, 20-21 июня 2014 г. / СГАСУ. Самара, 2014. С. 111-113.

7. Самоненко О. С. Творчество дизайнера костюма: ассоциативно-образный аспект // Вестник Челябинского государственного университета. Серия Филология. Искусствоведение. 2010. № 17 (198). С. 182-185.

8. Сабилло Н.И. Смысловые и формообразующие факторы проектирования в подготовке дизайнеров костюма // Инновационные технологии в сфере сервиса и дизайна: Электронный сборник статей I Международной научно-технической конференции, 20-21 июня 2014 г. / СГАСУ. Самара, 2014. С. 97-100.

9. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма. Челябинск: Медиа-Принт, 2004. 184 с.

10. Льюис Джеймс Р., Оливер Ивлин Д. Энциклопедия ангелов. Серия «Энциклопедии». Ростов н/Д: Феникс, 1997. 400 с.

11. Арутчева (Буранок) Д.Д. Анализ готовности будущих дизайнеров к художественно-проектной деятельности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 2. С. 1058-1062.

12. Библиотека дизайнера. Московская школа дизайнера. Костюм и текстиль. М., 1994. 104 с.

13. Сабилло Н.И. Макетирование как основа художественного языка костюма // Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии: материалы 17-й Международной научной конференции. СПб.: СПГУТД, 2014. С. 522.

14. Макетирование [Электронный ресурс] Ресурс доступен URL: <http://www.rusarticles.com/nauka-i-obrazovanie-statya/chto-takoe-maketirovanie-3931777.html> (дата обращения: 12.05.2014).

© Каракова Т.В., Арутчева Д.Д., 2015

KARAKOVA Tatyana

Doctor of Architecture, Professor of the Design Chair Samara State University of Architecture and Civil Engineering 443001, Russia, Samara, Molodogvardeyskaya str., 194
E-mail: t.karakowa@mail.ru

ARUTCHEVA Darya

Master of Design, Assistant of the Design Chair Samara State University of Architecture and Civil Engineering 443001, Russia, Samara, Molodogvardeyskaya str., 194
E-mail: daryadesigntr@yandex.ru

Для цитирования: Каракова Т.В., Арутчева Д.Д. Роль объемной модели композиционных систем формообразования костюма // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. Вып. № 2(19). С. 24-27. DOI: 10.17673/Vestnik.2015.02.4
For citation: Karakova T.V., Arutcheva D.D. Role of Volume Model in Development of Composite Systems of Clothing Form Making // Vestnik SGASU. Gradostroitelstvo i arhitektura [Vestnik of SSUACE. Town Planning and Architecture]. 2015. №2 (19). Pp. 24-27. DOI: 10.17673/Vestnik.2015.02.4 (in Russian)