

Калабина Ольга Владимировна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и методики преподавания технологии ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров
tid354@vshu.kirov.ru

Патрушева Людмила Климентьевна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и методики преподавания технологии ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров
edu@vshu.kirov.ru

Ракова Елена Владимировна,

старший преподаватель кафедры технологии и методики преподавания технологии ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», г. Киров
tid354@vshu.kirov.ru

Проектирование коллекции как способ творческой самореализации и профессионального становления будущих конструкторов изделий легкой промышленности

Аннотация. Статья посвящена целесообразности обучения проектированию коллекций как эффективному средству для развития творческих способностей и профессионального становления будущих конструкторов изделий легкой промышленности. В статье также рассматриваются вопросы совершенствования содержания учебных дисциплин профессиональной подготовки. Дана характеристика видов коллекций, основных этапов проектирования авторской коллекции.

Ключевые слова: инженер-конструктор, легкая промышленность, профессиональное становление, коллекция, проектирование, творчество.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Профессиональный рост будущего специалиста в современной индустрии одежды, его конкурентоспособность и востребованность зависят от умения проявлять инициативу, решать нестандартные задачи по проектированию коллекций одежды различного назначения и ассортиментных групп.

Алгоритм решения таких задач включает этапы, связанные как с художественным, так и с техническим творчеством, и является основой преобразовательной деятельности. Профессиональная сфера будущего конструктора одежды направлена не только на адаптацию известных решений, но и особенно на создание нового ранее не существовавшего продукта. Уникальность такого специалиста определяются содержанием многостороннего образования, объемом и системой усвоенных теоретических знаний, практических умений, опытом творческой деятельности.

Творчество в любом виде деятельности человека способствует приобщению его к материальной культуре общества, возвышает и облагораживает личность. Важно сформировать у будущих инженеров-конструкторов способность эмоционально воспринимать и ценить прекрасное в человеке и окружающем его мире, создавать условия для формирования творческой гармонично развитой, активной личности, что имеет большое значение для профессии.

Бакалавр по направлению подготовки 262200.62 «Конструирование изделий легкой промышленности» в зависимости от вида профессиональной деятельности должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:

- осуществление дизайн-проектов на изделия легкой промышленности, их экспертиза;
- исполнение авторского надзора за разработкой и изготовлением изделий легкой промышленности;
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований и анализ информационных исходных данных для проектирования изделий легкой промышленности;
- формулирование текущих и конечных целей проекта, нахождение оптимальных технических и дизайнерских способов их достижения и решения;
- проведение технико-экономического обоснования проектов;
- разработка изделий легкой промышленности с учетом утилитарно-технических, художественно-эстетических, экономических параметров;
- разработка проектной, рабочей технической документации и ее оформление.

Перспективной формой развития профессиональных компетенций является разработка коллекции различных видов. Обычно студенческие коллекции одежды являются небольшими и содержат от 3 до 9 ансамблей одежды различного назначения, объединенных единством концепции, образа, стиливого решения, применяемых в коллекции материалов, цветового решения, формы, модельных конструкций. Главной задачей разработки коллекции является раскрытие и демонстрация потенциальных возможностей студента, его способности мыслить образами, видеть перспективы развития моды.

Опыт показывает, что ежегодно на факультете технологии и дизайна Вятского государственного гуманитарного университета в рамках выпускной квалификационной работы разрабатывают коллекции всего 2–4 человека.

Практически все студенты выпускного курса представляют эскизные проекты коллекций на художественный совет факультета, который рекомендует лучшие из них для реализации в материале. С учетом различных условий (желания самого студента, наличия материальных и временных возможностей, реальности изготовления коллекции) воплощают в материале свои разработки 10–30% студентов из группы для участия в конкурсах и выставках различных уровней.

За последние четыре года студенты успешно представляли авторские коллекции на международных конкурсах. В Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» в 2011 г. приняли участие семь студентов (У. Попонина и Е. Усачева, К. Черепанова, Н. Казакова, Т. Бабина, Г. Ворошилова, М. Небожина, К. Волохова), в 2012 г. – три человека (Н. Казакова, С. Попова, Т. Бабина). Призером Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» (г. Санкт-Петербург, 2012 г.) стала К. Черепанова. В Международном фестивале дизайна и моды «Губернский стиль» (г. Воронеж, 2011–2013 гг.) участвовало четыре человека (К. Черепанова, М. Бизяева, Н. Казакова, Т. Бабина). Дважды становилась призером этого конкурса в разных номинациях Н. Казакова. На Международный фестиваль льна (г. Вологда, 2011 г.) представлено две коллекции Г. Ворошиловой, Н. Казаковой. Также отдельные студенты по собственной инициативе представляют эскизные разработки коллекций на иные конкурсы.

Следует отметить, что авторов коллекций отличают такие деловые качества, как целеустремленность, идейность, мобильность, ответственность, творческая индивидуальность, способность мыслить образами. В результате представления коллекций на конкурсы у студентов также повышается самооценка и формируется устойчивый интерес к будущей профессии. Именно такие специалисты востребованы работодателями легкой промышленности.

Однако процент студентов, готовых представлять свои творческие проекты, не высок. Это подтверждает наше предположение, что процессу создания коллекций следует обучать целенаправленно, систематично и планомерно при изучении специальных дисциплин на протяжении всего четырехлетнего срока обучения.

При изучении «Художественно – графической композиции» делается акцент на методы и приемы построения графического изображения, основные законы и правила черно-белой и цветной графической композиции. Для развития творческих способностей студентов мы рекомендуем на начальных курсах выполнение практико-ориентированных заданий по разработке художественно – графических композиций с использованием текстильных материалов, фурнитуры и отделки на примере единичных моделей.

Дисциплина «Рисунок и живопись» направлена на приобретение практических умений специального рисунка по выполнению изображений одежды на фигуре человека, овладение навыками построения композиционного решения костюма с использованием различных изобразительных средств и приемов художественной графики. Особое значение следует уделять овладению различными техниками подачи эскизов моделей одежды из материалов различных фактур. Студенты должны мастерски уметь выполнять эскизы костюмов и их оформлять различными изобразительными средствами и техниками (карандаши, краски, гелиевые ручки, фломастеры, маркеры и др.; аппликация с применением разных материалов, аэрография, монотипия и т. п.).

На практических занятиях по «Архитектонике объемных форм» студенты отрабатывают приемы и средства формообразования как части художественного проектирования. Включение специальных творческих заданий на объемное формообразование костюма из текстильных материалов будет способствовать эффективному развитию образно-пространственного мышления и формированию технологической культуры будущего специалиста.

«Конструктивное моделирование одежды» позволяет сформировать знания о методах конструктивного моделирования при разработке новых моделей одежды путем преобразования базовых основ. Изучение способов разработки модельных конструкций, в том числе через макетирование методом наколки, который является основополагающим при проектировании изделий сложных форм, и может стать творческим источником для разработки оригинальных конструкций в будущих авторских коллекциях.

Дисциплина «История костюма и моды» предусматривает усвоение знаний о формировании механизма моды на основе анализа эстетики форм и конструкций исторического костюма в хронологическом аспекте той или иной эпохи для применения этих знаний в проектной деятельности. Студенты должны уметь разрабатывать серии и коллекции одежды с учетом характерных черт стилевых направлений, в стилистике знаменитых дизайнеров одежды и домов мод, а также с элементами исторического или по мотивам национального костюма.

«Композиция костюма» позволяет сформировать знания о законах, принципах, компонентах и средствах композиции при проектировании швейных изделий, приме-

нять методы и приемы гармонизации костюма. Эта учебная дисциплина является одной из ведущих по обучению будущих инженеров-конструкторов алгоритмам разработки промышленных и авторских коллекций одежды на основе овладения методами художественного проектирования костюма с учетом ранее усвоенного содержания всех специальных дисциплин. Включение в содержание заданий по разработке коллекций на основе различных источников вдохновения, по сути соответствует деятельности дизайнера костюма, и направлены как на формирование базы для дальнейшей созидательной деятельности, так и для раскрытия потенциальных творческих способностей будущих инженеров.

«Конструкторско-технологическая подготовка производства» рассматривает стадии проектирования по ЕСКД, их содержание применительно к проектированию новых моделей одежды, в том числе промышленных коллекций, а также создание образца – эталона изделия и комплекта проектно-конструкторской документации, необходимой для внедрения в производство.

Важное место в профессиональной подготовке будущих инженеров-конструкторов имеют курсовые и выпускные квалификационные работы, которые носят характер проектной разработки с элементами исследования и новизны, нацелены на использование всей системы специальных профессиональных знаний. В их основе лежит самостоятельная творческая деятельность студента по решению актуальных конструкторско-технологических проблем проектирования и изготовления реальных ансамблей, серий или коллекций одежды.

Вид коллекции определяется ее назначением и концептуальным содержанием. Различают следующие основные виды коллекций: перспективные коллекции, промышленные коллекции, авторские коллекции и коллекции специального назначения. Концепция и характерные черты этих видов коллекций представлены в таблице.

Концепция и характерные черты коллекций

<i>Вид коллекции</i>	<i>Концепция</i>	<i>Характерные черты</i>
<i>Перспективные коллекции</i>	Воплощается концепция моды на будущий сезон, представляются новые стили и тенденции	– Используются «острые» формы и силуэты; – предлагаются новые образные решения; – представляются результаты экспериментов с материалами, технологиями и конструкциями
<i>Промышленные коллекции</i>	Предлагают концепцию ассортимента предприятия для внедрения в производство	– Базируются на перспективных тенденциях развития моды; – учитывают многообразие массового потребителя; – обычно создаются группой авторов; – реальны для массового тиражирования
<i>Авторские коллекции</i>	Выражают творческую концепцию автора или авторов	– Создаются для участия в конкурсах и выставках; – отличаются оригинальностью, единством стиля и образа; – проектируются одним-двумя дизайнерами
<i>Коллекции специального назначения</i>	Коллекции школьной одежды; коллекции форменной, фирменной и специальной одежды	

Каждая коллекция имеет свою специфику.

Перспективные коллекции разрабатываются моделирующими организациями (домами мод, институтами, дизайнерскими бюро), которые отслеживают общемировые тенденции развития моды и дают рекомендации к их использованию в промыш-

ленном производстве. В процессе обучения будущие инженеры изучают, анализируют перспективные коллекции, выявляют и характеризуют направления в моде. Этот опыт в дальнейшем используется студентами при разработке своих проектов.

Модели промышленной коллекции всегда отвечают требованиям моды текущего или предстоящего сезона, они технологичны, функциональны, реальны для массового производства. Разработка изделий начинается с проектирования базовой формы, в основу которой заложена структура, исходная для всех последующих вариаций. Это дает возможность разрабатывать серии моделей, таких как модифицированный ряд, на одной конструктивной основе, рациональные ассортиментные серии и др.

Современное промышленное производство является серийным с различной мощностью, которое осуществляется с использованием стандартизированных узлов и унифицированных деталей. Такой подход к проектированию изделий является экономически выгодным предприятиям, так как экономит сырье, снижает себестоимость продукции и вместе с тем позволяет выпускать большое количество разнообразных модных изделий, удовлетворяющих потребности населения. В связи с этим проектирование промышленных коллекций позволяет студентам приблизиться к решению проблем предприятий швейного производства и разрабатывать конкурентоспособные изделия при прохождении производственной практики на швейных предприятиях региона и курсовом проектировании.

Предпроектное исследование включает в себя анализ тенденций моды, моделей-аналогов, свойств материалов. Аналогами могут быть, прежде всего, лучшие изделия, которые отвечают требованиям перспективных стандартов и по своим показателям соответствуют лучшим отечественным и зарубежным образцам.

В авторской коллекции наиболее существенными признаками является художественное и образное осмысление темы, композиционная целостность моделей в коллекции, оригинальность и новизна формы моделей. Разработка авторских коллекций позволяет ее создателю пройти путь решения проектно-конструкторской задачи с момента зарождения идеи до ее воплощения в реальных образцах моделей.

Единый процесс творческого проектирования коллекции – это совокупность художественного и технического аспектов. В этом комплексном процессе техническое проектирование создает изделия с функциональной целесообразностью, а художественное проектирование формирует их эстетическую и потребительскую ценность.

Далее охарактеризуем основные этапы процесса творческого проектирования на примере разработки авторской коллекции:

- разработка авторской концепции;
- эскизирование – разработка в эскизах новых идей;
- макетирование – проработка новой идеи в объемно-пространственной форме;
- конструкторская часть – художественное моделирование и разработка конструкций;
- воплощение новой идеи в материале;
- представление коллекции.

На этапе разработки авторской концепции определяется направление творческого поиска новых решений будущей коллекции. Разрабатывая костюм, проектировщик для создания образа часто обращается к источнику творческого вдохновения. Ознакомление студентов с различными видами творческих источников, приемами их переработки в идею, концепцию и образ коллекции является важной задачей приобщения инженеров-конструкторов к преобразовательной деятельности.

В качестве творческого источника могут быть выбраны любые объекты и явления, произведения искусства, биологические и растительные формы, объекты материальной и духовной культуры человеческого общества (архитектура, предметы декоративно-прикладного искусства, новые материалы и технологии, машинные формы и т. п.).

Этот этап предполагает анализ творческого источника: вычленение основных характеристик/признаков объекта и стадий его развития (при наличии). Выделенные характеристики/признаки соотносятся, синтезируются в новые, до сих пор не встречающиеся комбинации. Также важно прочувствовать и определить эмоциональное состояние объекта или явления для дальнейшего насыщения коллекции чувственной образностью.

Одновременно с выбором и разработкой творческого источника осуществляется осмысление названия коллекции или ее девиза. Они должны быть наделены глубоким смыслом, характеризовать основную идею разработки и тесно связаны с источником вдохновения автора.

Многие авторы учебников по обучению проектированию костюма выделяют большое многообразие методов художественного проектирования костюма. В условиях ограниченного количества времени в процессе обучения инженеров-конструкторов созданию новых моделей одежды и коллекций, мы считаем, наиболее действенными использование следующих методов: образно-ассоциативного, модульного, комбинаторного, деконструкции и трансформации, аналогии с каким-либо объектом.

Совокупность приобретенного опыта работы с творческими источниками посредством методов художественного проектирования, широкого кругозора и сформировавшегося мировоззрения, может стать в дальнейшем определяющим моментом в создании уникальной коллекции на уровне озарения и интуиции автора.

Интересное образное решение костюма может быть выражено: принципиально новой формой, конструкцией, художественно-колористическим оформлением материалов и т. п.

Далее разрабатываются фор-эскизы моделей коллекции, которые являются начальным этапом в разработке эскиза коллекции. Это первоначальные «записи» чувственного осмысления источника творчества, наброски идеи, в которых отображаются либо вся форма изделия, либо его фрагмент. Они выполняются живо, без привязки к какому-либо материалу и конструктивно-технологическому решению, в черно-белой или цветной графике. Следует отметить, что при их разработке необходимо руководствоваться перспективным направлением моды, чтобы не ошибиться в выборе форм, линий, цветовой гаммы, пропорциональных членений, отделки.

На основе фор-эскизов осуществляется разработка эскизного проекта коллекции. Он отличается от фор-эскиза большим размером, более подробной проработкой формы и его составляющих элементов, выявлением композиционных и конструктивных линий, цвета, его материального воплощения и функциональной направленностью.

Как правило, изначально прорабатывается эскиз центральной модели коллекции, в которой должна угадываться связь с источником творчества. Далее необходимо продумать средства формообразования модели – конструкцию, материал, тщательно проработать цвет, фактуру и отделку.

Остальные объекты коллекции разрабатываются с учетом изменений основных структурных элементов центральной модели и связей объединения моделей в коллек-

цию по различным композиционным принципам: тождества, подобия, контраста, ритма и т. п. На данном этапе важным является осуществление художественно-образного и эстетического развертывания содержания коллекции средствами композиции.

Творческий эскиз коллекции, представляющий собой многофигурную графическую композицию на фоне, отражающем некую условную среду, должен содержать не только изображения самих моделей одежды, но и манеру их ношения, а также аксессуаров (головных уборов, обуви, сумок и др.), дополняющих образ коллекции. В процессе работы над эскизом автору необходимо проследить художественную и образную разработку, новизну и стилистическую ясность комплектов в рамках источника творчества, композиционную связь всех моделей в коллекции, наличие сюжетного плана. Кроме того, важным является отображение системы «костюм-фигура человека». Фигура должна изображаться «в угоду модной линии» с передачей основных пропорций фигуры.

Для того чтобы раскрыть идею, замысел или концепцию автору коллекции достаточно 5–9 моделей, которые оформляются с помощью различных изобразительных средств и техник.

Апробация первоначального замысла, изложенного в творческом эскизе коллекции и перевод его решения из плоскостного в объемное, как правило, проводится посредством макетирования. Макетирование – это поиск, дающий представление о будущей форме изделия. При макетировании отрабатываются форма, уточняются необычные конструктивные решения, идет поиск композиционного решения, определяются детали и отделка, их величина, местоположение и пропорции. Эти элементы модели согласовываются с образом человека. После отработки новой идеи и замысла в макете модель создается в основном материале.

Важным этапом в разработке коллекции является обоснование выбора материалов. Известно, что материал является определяющим фактором в создании форм и конструкций. Однако часто в авторских коллекциях подбирают текстильные материалы и их сочетания с целью отразить и подчеркнуть идею и образ коллекции. Подбор материалов выполняют с учетом различных факторов (художественный замысел, многообразие решений, экономия материальных средств). Выбирая те или иные материалы с определенными поверхностными характеристиками (фактура, цвет) необходимо учитывать конкретные условия, при которых изделия коллекции будут восприниматься при демонстрации (значительная удаленность от зрителя и характер освещения: угол, яркость, цвет).

Следующим этапом в создании коллекции является конструкторская часть. Мы считаем, что разработка чертежей моделей коллекции, должна быть выполнена с применением технологий САПР, что является одним из показателей готовности инженера к профессиональной деятельности.

Наши наблюдения также показывают, что не редко при воплощении авторских коллекций в материале будущие инженеры-конструкторы предлагают новые способы технологической обработки, в том числе оригинальные приемы декорирования.

Мы считаем целесообразным включение в содержание обучения вопросов по экономическому обоснованию коллекции и ее представлению.

Экономическое обоснование коллекции (калькуляция себестоимости изделий, возможно на примере одного изделия, аксессуаров, обуви, головных уборов и других дополнений) во многом определяет финансовую реальность воплощения коллекции.

Разработка сценарного плана и режиссуры демонстрации коллекции одежды, создание законченного образа для показа (прическа и грим манекенщицы), выбор му-

зыкального сопровождения – это все составляющие творческого процесса проектирования коллекции.

Представление эскизного проекта коллекции может осуществляться на планшете. В этом случае на рабочем поле, как правило, должна содержаться следующая информация: название, идея и концепция коллекции; модели-аналоги или модели-предложения; эскиз или фотография готовых изделий коллекции; краткая аннотация; модельные конструкции в масштабе; коллаж основных и дополнительных материалов; информация о предлагаемом музыкальном сопровождении; экономические показатели реализации проекта в материале.

Успешность создаваемой коллекции в значительной мере зависит от степени проявления творческой деятельности автора. Использование передовых технологий, современных конструкторских решений, активная работа с информацией в области моды, владение современными компьютерными технологиями способствует повышению качества разработки коллекции.

Исследовательская работа по разработке коллекции развивает чувство стиля, обостряет видение гармонии линии и формы, развивает фантазию и художественную интуицию, пробуждает творческий потенциал, оттачивает системность профессионального мышления – необходимые составляющие для работы в сложнейшем искусстве создания костюма.

Работа над проектированием коллекций, особенно авторских, обеспечивает универсальность специалиста, поскольку направлена на повышение мобильности, компетентности, расширение его деятельности в пользу инноваций и творчества, создает условия для полноценной реализации возможностей студента и профессионального становления будущего конструктора изделий легкой промышленности.

Olga Kalabina,

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the chair of Technology and Methods of Technology Teaching, Vyatka State University of Humanities, Kirov
tid354@vshu.kirov.ru

Lyudmila Patrusheva,

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor at the chair of Technology and Methods of Technology Teaching, Vyatka State University of Humanities, Kirov
edu@vshu.kirov.ru

Elena Rakova,

Senior lecturer at the chair of Technology and Methods of Technology Teaching, Vyatka State University of Humanities, Kirov
tid354@vshu.kirov.ru

Design of collection as a way of creative self-realization and professional development of future designers of light industry

Abstract. The paper is devoted to design of collections as an effective mean for the development of creative abilities and professional development of future designers of light industry. The paper discusses the improvement of academic disciplines of training, characteristics of kinds of collections, main stages of design of the author's collection.

Key words: engineer, light industry, professional formation, collection, design, creativity.

Рекомендовано к публикации:

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук, главным редактором журнала «Концепт»

