

Горина Елена Владиславовна,
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД Центр внешкольной
работы «Парус», г. о. Самара
elgorina@yandex.ru

Дизайн одежды в содержании и методах дополнительного образования детей

Аннотация. В статье дается сравнительный анализ различных методов конструирования и дизайна одежды с точки зрения педагогического процесса, раскрываются приемы использования этих методов в соответствии с возрастными особенностями учащихся школы изобразительного искусства и дизайна «Радуга».

Ключевые слова: безрасчетные методы кроя, дизайн, деконструкция, искусство, эстетика, вкус.

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

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт определил требования, которым должны соответствовать образовательный процесс, его результат и условия обучения. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик ученика, в его основе лежит системно-деятельностный подход к обучению. Теперь задача системы образования – делать все возможное для достижения результатов (предметных, метапредметных, личностных): разрабатывать новые образовательные программы, программы по предметам, применять эффективные образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети.

В рамках нового стандарта модуль «Дизайн одежды. Моделирование» в программе школы изобразительного творчества и дизайна находится на стыке двух предметов Искусство и Технология. Изучение этих предметных областей должно обеспечить развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, развитие индивидуальных творческих способностей, визуально-пространственного мышления, приобретение опыта создания художественного образа, а также активное использование знаний, полученных при изучении других предметов, формирование поисково-исследовательской деятельности, развитие творческой деятельности.

Сегодня искусство проектирования костюма выступает как форма эстетического освоения действительности. Существуют различные методики проектирования одежды. Традиционной и часто используемой является расчетно-базовая или расчетно-конструктивная. Наряду с традиционной методикой все большее распространение получают новые направления – плоский крой, деконструкция, метод накладки. Это методы безрасчетного проектирования.

Целью данной работы является обоснование проектирования конкурентоспособных коллекций безрасчетными методами на уроках моделирования школы изобразительного творчества и дизайна в системе дополнительного образования.

Одной из задач предмета «Дизайн одежды. Моделирование» является создание коллекций одежды для участия обучающихся в конкурсах молодых дизайнеров.

Принципиальной позицией школы является использование при разработке коллекций дизайн-проектов учеников школы и их активное участие в изготовлении и презентации коллекций.

Для изучения и практического применения расчетно-конструктивного метода с целью создания коллекции требуются значительные временные затраты. В рамках

дополнительного образования в полной мере изучить данное направление не представляется возможным. Также были проведены экспериментальные уроки, которые выявили слабую заинтересованность учащихся разных возрастных групп к изучению расчетного метода проектирования.

Особенность безрасчетных методов состоит в том, что они позволяют создавать модели без расчета и построения конструкции. И в то же время дают наиболее точное и реальное представление о форме, способствуют объемному восприятию ткани, позволяют почувствовать пропорциональное расположение деталей и модели в целом.

Применение безрасчетных методик проектирования одежды позволяет определить планируемые результаты: изучение новых методов проектирования, формирование умений и навыков работы с различными материалами, развитие творческого подхода к воплощению идейного замысла, формирование художественно-эстетического вкуса, развития объемно-пространственного восприятия мира и творческого мышления, владение новыми способами формообразования в проектировании.

Муляжный метод моделирования, «крой наколкой», родившийся много веков назад – самый совершенный и... современный из всего, что создано на сегодняшний день в этой области. Этот метод способен выразить суть, душу материала, будь то ткань, трикотаж или меховое полотно. Габриель Шанель, при создании коллекции, использовала муляжный метод моделирования, то есть костюмы создавались без предварительных выкроек, прямо на фигуре человека. Вячеслав Зайцев так определяет суть муляжного метода: «Формально это метод наколки полотнища ткани на фигуру – будь то манекен или живой человек. Работая с куском ткани муляжным методом, ты чувствуешь себя скульптором, человеком, способным воссоздать живую форму, одухотворить полотнище ткани, создать неповторимый, живой образ только лишь профессиональным прикосновением рук к неодушевленному полотну, брошенному на тело. Это на редкость упоительный, завораживающий процесс рождения порою непредсказуемыми средствами».

Наколка – это способ формирования модели из мягкой бумаги или макетной ткани на манекене или непосредственно на манекенщице с помощью булавок. Наколка позволяет получить реальное и точное представление о форме, способствует объемному восприятию ткани, позволяет чувствовать пропорциональные отношения деталей между собой и ко всей форме в целом. Существует три способа наколки:

- наколка на отдельных прямоугольных или квадратных кусках макетной ткани. Данный способ позволяет облегчить работу по созданию конструкции, экономно и рационально использовать макетную ткань, упрощает создание деталей выкройки;
- комбинированный способ, при котором наколку производят на готовой основе;
- создание новой формы на основе целого куска макетной ткани или ткани, предназначенной для изготовления модели. Этим способом создают новые сложные формы одежды.

Метод наколки преследует две цели. Первая – поиск оптимальной, наиболее выразительной формы одежды через ее объемное изображение, определение с минимальной погрешностью месторасположения конструктивных элементов (пропорции изделия). Вторая – использование конкретной ткани для получения той или иной объемной формы, нахождения ее пластических свойств.

С помощью наколки можно увидеть объемный эскиз модели, не говоря уже о том, что данный метод позволяет создавать изделия с идеальной посадкой на фигу-

ре из материалов с различными пластическими свойствами без предварительных расчетов для построения конструкции, в отличие от расчетно-графического метода.

Метод плоского кроя становится все более популярным в современном проектировании одежды, так как дает большие возможности в плане создания разнообразных новых вариантов одной и той же модели одежды или формы, который каждый раз можно использовать по-новому.

В основе метода лежит работа с материалом, тканью, различных геометрических форм – круг, квадрат, прямоугольник, треугольник и т. д. Для создания модели можно использовать любые комбинации количества и формы заготовок. Дополнительный эффект достигается при использовании прорезей, дополнительных отверстий. В процессе работы детали могут скрепляться между собой, наслаиваться друг на друга, драпироваться, закладываться складками. Взяв за основу всего лишь одну фигуру, например, прямоугольник, и используя различные трансформации можно получить неограниченное разнообразие моделей. Их количество во многом зависит от пространственного восприятия, творческого мышления, умения работать с материалом и формой. Этот метод предоставляет огромные возможности для воплощения творческих замыслов

начинающих дизайнеров, создающих креативные, неординарные коллекции.

Метод плоского кроя позволяет проектировать одежду трансформирующихся форм в целях изменения во время эксплуатации формы и ассортимента, модели могут усложняться или приобретать новое значение.

Плоский крой используется студентами и выпускниками факультетов дизайна различных вузов нашей страны, например, Костромского Государственного Технологического института, Самарского Государственного Архитектурно-строительного университета. Коллекции спроектированные студентами с помощью этого метода с успехом участвуют в различных конкурсах Всероссийского и Международного уровней.

Метод деконструкции заключается в новом подходе к моделированию одежды, который представляет собой свободное манипулирование одеждой и посадкой ткани на фигуре. Этот метод был впервые предложен японскими дизайнерами Едзи Ямamoto и Р. Кавакубо в начале 1980-х гг., затем его разработка продолжилась представителями «бельгийской школы» в дизайне одежды, такими как Дрес ван Ноттен и А. Домельмейстер.

Особый интерес представляет использование инверсии (от лат. *inversio* – перестановка) – метода проектирования «от противного», метода «переворота», зачистую абсурдной перестановки. Этот метод довольно часто используется при деконструкции, так как разрушает привычные приемы моделирования одежды. Инверсия способствует всестороннему развитию гибкости мышления дизайнера и позволяет получить совершенно новые, порой парадоксальные решения: рубашка и галстук превращаются в юбку, брюки надеваются на руки, как кофта; одежда, сшитая швами наружу; сумки с множеством наружных карманов, но без мешковины или она не стачана; пальто, плащи, костюмы, жилеты, которые можно носить на изнаночную сторону; лацканы на спине, застежки в не традиционных местах, воротники и лацканы располагаются внизу изделия; вытачки «на лицо» и т. д.

Таким образом метод деконструкции можно разделить на следующие направления:

Конструктивную деконструкцию – иллюзия одежды не по размеру на фигуре.

Композиционную деконструкцию – асимметрия в делении конструкции на правую и левую половины.

Технологическую деконструкцию – нарушение традиционной технологии: швы наружу, неровные и не обработанные края одежды; разрывы, всевозможные прорезы и дырки, элементы незавершенности.

Деконструкцию традиционного комплекса одежды – превращение нижнего белья в верхнюю одежду.

С 2000–2001 гг. деконструкция изменилась в сторону большего разрушения привычных комплексов одежды:

- блузы, майки, куртки с одним рукавом;
- брюки с одной штаниной;
- куртки только с левой или правой половиной;
- куртки без спинки, со съёмными рукавами;
- половина юбки плюс одна штанина;
- половина юбки;
- жакет переходящий в купальник, и др.

Кроме того разрушается привычный классический ансамбль «жакет – блузка – юбка». К классическому пиджаку вместо юбки предлагается «пачка» бельёвого стиля, жакет плюс шорты, пиджак с галстуком плюс трусы, жилет, футболка плюс шорты, съёмные рукава с плечевым поясом, разделение пиджака на две разные половины по цвету, по фактуре, по крою и т. д. Изменились способы ношения одежды. Сказалось сильное влияние стиля «гранж»: нарочитая небрежность, наслоение вещей с разной длиной.

Таким образом, деконструкция стала отличительной чертой дизайна конца 1990-х годов и начала XXI века. Она обусловила более свободное отношение к посадке одежды на фигуре, наличие заминов, пространства, воздуха между тканью и телом, что сделало одежду более комфортной. Кроме того, деконструкция предложила разрушение устойчивых комплексов классического костюма и новые способы ношения одежды.

Выбор материала определяется выбором метода проектирования модели или коллекции, а так же характером творческого замысла.

Так при создании макета методом накладки используются специальные, макетные ткани, такие как двунитка, бязь, миткаль, коленкор, муслин. Они различаются по жесткости и толщине, поэтому при выборе ткани для макета это обязательно нужно учитывать. Так же макет может быть выполнен непосредственно из той ткани из которой впоследствии будет изготовлена модель. При моделировании изделия на манекене легко оценить возможности ткани и заставить ее работать на создание нужной формы, задуманной модельером. Ткань непосредственно определяет характер формы: легкость, текучесть, мягкость, жесткость. Выявляя пластические свойства ткани при наложении, модельер видит, насколько ткань соответствует конструктивному решению модели.

Для проектирования моделей методом плоского кроя выбирают ткани средней или малой жесткости, в зависимости от творческого замысла дизайнера. Ткань должна иметь небольшую осыпаемость, так как метод предусматривает многократное использование модульных элементов. Выбор ткани для изготовления моделей должен производиться с учетом характерных особенностей ткани макетов.

При создании моделей методом деконструкции выбор материала ограничивается лишь фантазией дизайнера. В ход может пойти все от пальто до перчаток: майки, рубашки, брюки, пиджаки и т. д. Например, для создания коллекции «Превращени-Я» были использованы трикотажные спортивные майки больших размеров. Раз-

личные цвета и применение принципа инверсии позволили создать яркие, запоминающиеся образы.

Преподавание безрасчетных способов проектирования в разных возрастных группах имеет ряд своих особенностей.

Как и все способности, способность к эстетической восприимчивости может быть развита, воспитана. Творческий труд вызывает у детей эстетические чувства, рождает радость от ощущения полноты своих умственных и физических способностей. Однако, чтобы создавать что-либо в процессе творческой деятельности, недостаточно усвоить правила. Требуется упорный труд, чутье, навыки, опыт. Успех той или иной работы – это не просто удача, а труд художника, способного глубоко осмысливать происходящие, много работать, добиваясь единства содержания и художественной формы.

Навыки и способности не появляются сами по себе, необходимо выявлять и развивать их. Воспитание и развитие творческого начала у детей начинается с простых упражнений, которые позволяют ребенку постепенно вникать в процесс незнакомое ему созидания. По мере получения ребенком информации задания усложняются, требуя применения полученной информации и выводя ребенка на новый качественный уровень.

Например, муляжный метод проектирования одежды вводит ребенка в богатый мир образов, отличающихся буйством красок, непредсказуемостью полученных новых форм, разнообразием используемых материалов. Это вызывает живой эмоциональный отклик и активизирует творческую деятельность детей, желание по своему отобразить увиденное в рисунке и в изделии, что в свою очередь содействует формированию чувства меры, вкуса, красоты. При этом педагог развивает умение детей видеть, понимать и оценивать красоту формы, материала, гармонию, пропорции. У детей формируется также чувство ритма, симметрии, совершенствуется умение передавать соотношение между элементами по форме, величине, пространственному расположению, по цвету, общее видение композиции, что является показателем развития художественно-эстетических способностей каждого ребенка.

Преподавания безрасчетных методов проектирования учитывает особенности восприятия и творческого развития в разных возрастных группах.

Так, для учащихся 1-го класса (4 год обучения) заданием при проектировании модели муляжным методом является использование одного-двух видов однотонных материалов без каких либо декоративных элементов. Упражнение для 2-го класса (5 год обучения) усложняется выбором фактурной ткани, наличием декоративного элемента или выбором ткани с четким геометрическим рисунком – клетка или полоска. Учащиеся 3-го класса (6 год обучения) выполняют задание по проектированию модели или коллекции моделей по методу деконструкции, с применением принципа инверсии. Заданием 4-го класса (7 год обучения) является проект создания моделей методом плоского кроя.

Результатом такого поступательно развивающего и постепенно усложняющегося процесса являются коллекции, разработанные и созданные учащимися. Наиболее интересные проекты воплощаются в жизнь и участвуют в конкурсах юных модельеров и дизайнеров.

Таким образом, рассмотрев безрасчетные методы проектирования, плоский крой, муляжный метод, метод деконструкции мы видим их определенные преимущества:

- создание моделей без затраты времени на расчет конструктивной основы, что особенно важно в рамках обучения в системе дополнительного образования;
- данные методики дают наиболее реальное представление о форме модели;

- способствуют объемному восприятию формообразования;
- помогают развивать художественно-эстетический вкус и расширять творческий потенциал.

Расширяя кругозор и применяя полученные знания на практике, ученики получают возможность не только создавать проекты, но и увидеть их реальное воплощение. Подтверждением обоснованного применения инновационных технологий проектирования одежды для создания коллекций является создание учащимися конкурентноспособных моделей или коллекции моделей. В 2008 году учениками 3 и 4 классов (5 и 6 год обучения) была спроектирована и реализована коллекция «Превращени-Я», она заняла II место на Межрегиональном конкурсе «Лабиринты Моды» в номинации «Костюм – художественная идея». В 2009 году учениками школы была спроектирована и воплощена в жизнь коллекция «Веселая Геометрия», получившая Гран-При конкурса «Лабиринты Моды». В 2014 году коллекция «На нашей улице Весна», спроектированная с применением безрасчетных методов заняла I место на Межрегиональном конкурсе «Лабиринты Моды 2014» и была отмечена как наиболее интересная и соответствующая современным тенденциям моды и направлениям конкурсов молодых дизайнеров.

Внедрение ФГОС в систему дополнительного образования, системно-деятельностный подход, применение новых педагогических технологий будет способствовать изучению и применению инновационных технологий проектирования одежды, развивающих и повышающих творческий потенциал обучающихся, формирующих личностное развитие.

Ссылки на источники

1. Стасенко-Закревская М. Г., Закревский В. М. Полный курс кройки и шитья: конструирование, моделирование, технология. – М.: Ростов н/Д.: ИЦ «Март», 2006.
2. Сафина Л. А., Тухбатулина Л. М., Хаммитова В. В. Дизайн костюма. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.
3. Рачицкая Е. И., Сидоренко В. И. Моделирование и художественное оформление одежды. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002.
4. Медведева Т. В. Художественное конструирование одежды. – М.: Форум : Инфра-М, 2005.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. – М.: Просвещение, 2014.

Elena Gorina,

Teacher, educational center "Parus", Samara

elgorina@yandex.ru

Fashion design in the content and methods of additional education of children

Abstract. The article presents a comparative analysis of different methods of design and fashion design from the perspective of the educational process. Here are disclosed the ways of using these methods in accordance with the age characteristics of students in the school of fine arts and design "Rainbow".

Key words: methods of cutting, design, deconstruction, art, aesthetics, taste

Рекомендовано к публикации:

Пак Ю. А., кандидатом педагогических наук;

Горевым П. М., кандидатом педагогических наук,

главным редактором журнала «Концепт»

Поступила в редакцию <i>Received</i>	30.03.15	Получена положительная рецензия <i>Received a positive review</i>	02.04.15
Принята к публикации <i>Accepted for publication</i>	02.04.15	Опубликована <i>Published</i>	30.04.15

www.e-koncept.ru

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2015

© Горина Е. В., 2015