

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Чандыбаева Айнура Мажитовна, доцент, Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Кыргызстан, 720044, г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова 66, e-mail: 4ang1968@mail.ru

Мааткеримов Нурсапар Оролбекович, д.п.н., профессор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан, г. Бишкек, 720033, ул. Фрунзе 547, e-mail: nursapar@yahoo.com

Аннотация. В статье проведен анализ социального контекста при подготовке будущих дизайнеров, рассмотрен раздел знаний интегративного характера. Рассмотрены педагогические технологии формирования творческих способностей студентов. Развитие творческого проектировочного мышления. Охарактеризованы этапы творческого процесса проектирования разных видов одежды. Рассмотрены три этапа проектирования костюма: первый этап – формирование замысла костюма, второй этап – работа над созданием костюма, третий этап – выполнение проекта в материале. Применение методик проектирования – аналогии, неологии, комбинирования, ассоциаций.

Ключевые слова: образовательные технологии, творческие способности, проектирование одежды, этапы творческого процесса, дизайнерские умения, педагогические условия.

СТУДЕНТ–ДИЗАЙНЕРЛЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ

Чандыбаева Айнура Мажитовна, доцент, И. Раззаков ат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Кыргызстан, 720044, Бишкек ш., Ч. Айтматова пр., 66, e-mail: 4ang1968@mail.ru

Мааткеримов Нурсапар Оролбекович, п.и.д., Ж. Баласагын ат. Кыргыз улуттук университетинин профессору, Кыргызстан, Бишкек ш., 720033, Фрунзе к., 547, e-mail: nursapar@yahoo.com

Аннотация. Макалада болочок дизайнерлерди даярдоонун социалдык контексттин талдоосу жүргүзүлгөн, интегративдик мүнөздөгү билим бөлүмүн каралды. Студенттердин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруунун педагогикалык технологиялары каралды. Чыгармачыл долбоорлоо ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Кийимдин ар кандай түрлөрүн долбоорлоонун чыгармачыл процесстин этаптары мүнөздөлдү. Костюмдардын дизайны үч этабы каралды: биринчи этабы костюм идеясын калыптандыруу, экинчи этабы костюмду түзүү боюнча иш, үчүнчү этабы долборду материалда ишке ашыруу. Дизайн техникасын колдонуу - аналогия, неология, айкалыштар, ассоциациялар.

Түйүндүү сөздөр: билим берүү технологиялары, чыгармачылык жөндөмдүүлүктөр, кийимди долбоорлоо, чыгармачыл процесстин этаптары, дизайнердин билгичтиктери, педагогикалык шарттар

PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS–DESIGNERS

Chandybaeva Ainura Mazhitovna, docent, Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov, Kyrgyzstan, 720044, Bishkek, Aitmatova Ave., 66, e-mail: 4ang1968@mail.ru

Maatkerimov Nursapar Orolbekovich, Doctor of Pedagogy, Professor of the Kyrgyz National University named after J. Balasagyn, Kyrgyzstan, Bishkek, 720033, st. Frunze, 547, e-mail: nursapar@yahoo.com

Resume. The article analyzes the social context in the preparation of future designers, considers the section of knowledge of an integrative nature. The pedagogical technologies of forming students' creative abilities are considered. Development of creative design thinking. The stages of the creative process of designing different types of clothing are characterized. Three stages of costume design are considered: the first stage is the formation of the idea of the costume, the second stage is work on the creation of the costume, the third stage is the implementation of the project in the material. Application of design techniques - analogy, neology, combination, associations.

Key words: educational technologies, creativity, clothing design, stages of the creative process, design skills, pedagogical conditions.

Развитие нашей республики на современном этапе требует значительного повышения качества профессиональной подготовки, характера направленности к образовательной практике и субъекту образовательного процесса [1]. Одним из главных требований к специалисту высшего профессионального образования, в частности будущему дизайнеру, является развитие творческих способностей, которые становятся залогом успеха в любой созидательной деятельности.

Обучение студентов-дизайнеров, требующее сохранения традиций национальной школы художественного проектирования, нуждается в обновлении за счет формирования метакультурного явления в высшем профессиональном образовании дизайнеров - проектной культуры. Эффективная реализация такой работы подразумевает не столько успехи технологического уровня создания проектного предложения, сколько осмысление четырех единой сущности построения жизненно важных объектов. Всё это требует осознания *онтологической* схемы объекта проектирования, его *инструментальной* части, определяющей специфику художественного познания мира (средства проектирования), *эстетических компонентов* (формирующей авторский язык презентации замысла), выявляющих профессиональное соответствие будущего дизайнера, поскольку оно определяется мерой художественного, стилистически-адекватного творческого решения конкретного задания на проектирование; и *педагогических условий*, включающих отбор содержания специальных дисциплин, методы и приемы преподавания с использованием инновационных технологий, формы организации учебного процесса с применением компьютерных и мультимедийных средств обучения.

Учебный план, соответствующий направлению высшего профессионального образования «Дизайн» по профилю «Дизайн одежды», формируется в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и содержит дисциплины, способствующие личностному росту (саморазвитию, мотивации, значимым отношениям и ценностям, культурной идентичности), метапредметные циклы, определяющиеся междисциплинарные, и профессионально-предметные, устанавливающие профессиональную специфику мышления, методы и приемы деятельности. В базовой части профессионального цикла дисциплин обучения дизайнеров одежды есть учебная дисциплина «Дизайн проектирование», иллюстрирующая означенную специфику.

Так как до недавнего времени специфика формирования творческих способностей студентов-дизайнеров мало изучалась отдельно, в связи с этим преподаватели вуза не в полной мере представляют себе педагогические технологии преподавания проектированию. Поэтому перед педагогами вуза стоит задача в необходимости формирования проектной культуры обучающихся и в профессиональном научном консультировании в сфере проектной деятельности. Это раскрывает проблему формирования творческих

способностей студентов-дизайнеров путем совершенствования содержания и методов обучения в высшей профессиональной школе с учетом специфики характера проектной деятельности, которая определяет выбор средств в процессе обучения.

Исследования в области формирования творчества дизайнеров представляют особый раздел знаний интегративного характера, основанием которого является создание принципиально нового проекта, определяющего состояние культуры как таковой. Выбирая средства формирования проектной культуры студентов из ряда возможных, успешным полагается использование специфики познания мира с помощью визуализации результатов историко-культурного подхода в обучении, в рамках которого восприятие произведений народного искусства определяется средовым контекстом и особыми условиями, формирующими восприятие. Таким образом, поиск скрытой композиционной логики в каждом конкретном задании и выявление схематической картины мира как средства художественной организации пространства произведения требует учета всех источников поиска информации (прямых, скрытых и косвенных) для решения задачи проектирования, что и позволяет классифицировать средства формирования творческих способностей по формальному основанию.

Перед педагогическими коллективами вузов ставится задача разрабатывать методики по созданию моделей, соответствующих требованиям культуры одежды, которые были бы способны долго оставаться в гардеробе владельца и тем самым противостоять мимолетной изменчивой жизни моды. В последнее время поиск культурных образцов, являющихся вехами современного стиля, направлял внимание дизайнеров к народному костюму и природным мотивам Кыргызстана. Переработка на уровне стилизации исторического наследия народного творчества нашей многонациональной страны рождало интересные предложения модельеров и дизайнеров [6]. По этому принципу были разработаны образовательные методики подготовки соответствующих специалистов в высшей школе, которые продолжают действовать и поныне.

Развитие информационных технологий вызвало изменение в сфере мышления общества и оказало влияние на развитие науки, искусства и культуры проектирования. В своей профессиональной деятельности дизайнер сталкивается с философскими, социальными, политическими, культурологическими, психологическими, маркетинговыми проблемами. Дизайнер уже не может уже заниматься только специфическим художественным творчеством в легкой промышленности. Сегодня деятельность дизайнера регулирует социальную атмосферу общества. Одновременно с новациями в технологиях происходят смысловые преобразования известных предметов потребления и одежды, что ведет к изменению мировосприятия человека в целом. Этими новыми вопросами должна заниматься современная наука в области дизайна, формирующая новый взгляд на дизайнерскую деятельность. Таким образом, деятельность дизайнера имеет исследовательский характер и творческую культурно-коммуникативную функцию [2, 3].

Творческий потенциал как социально значимое качество является одной из важнейших характеристик человека как члена того или иного общества, творческой личности. Рассматривая понятие «творчество», следует, прежде всего, обратить внимание на многоплановость употребления этого понятия. Творчество в различных ситуациях понимается как активность, деятельность, вид деятельности, тип деятельности, процесс и другое. Понятие творческого процесса включает в себя деятельность по созданию чего-то нового, необычного, оригинального. Творчество предполагает новое видение действительности, преодоление штампов и стереотипов, готовность к отказу от привычных схем и способов работы, стандартов поведения и мышления, способность к самоизменению и саморазвитию [4].

Современное общество предъявляет высокие требования к формированию и воспитанию личности, готовой и способной творчески мыслить, умеющей переосмысливать накопленный опыт и принимать неординарные решения. Для формирования личности студента, отвечающей такой потребности, необходимо, во-первых, развитие творческого потенциала, во-вторых, превращение творчества в потребность специалиста. В решении этой задачи немалая роль принадлежит системе образования и, в частности, высшей школе.

В вузовском учебном процессе понятие творчества связано с самим субъектом деятельности, то есть со студентом, который должен приобрести определенные, новые для него профессиональные качества: способность творить, создавать нечто новое. Так, профессиональное мышление будущего дизайнера должно быть не только логически стройным и системно целостным, но и гибким, динамичным, образно ярким. При этом он должен уметь находить решение любой творческой задачи.

Значительным шагом на пути к формированию творческих способностей, становлению профессиональной подготовки студентов в системе вузовских факультетов, обучающихся по направлению «Дизайн одежды», является работа над проектированием одежды.

Деятельность дизайнера в области костюма имеет много специфического, не свойственного другим сферам творчества. Так при решении творческой задачи применение традиционных методов проектирования уже не дает новых интересных решений. Поэтому важна активизация творческого поиска в проектировании, направленная на развитие творческого проектного мышления дизайнера и на интенсификацию самого процесса проектирования [3].

В творческом процессе проектирования одежды можно выделить три тесно связанных друг с другом этапов.

Первый этап – формирование замысла, который, в конечном счете, возникает как следствие образного отражения реальной действительности. На этой стадии творческого процесса происходит осмысление дизайнером жизненного материала и мысленное создание общей конструкции будущего произведения (костюма), а также осуществляются практические поиски образного решения темы. Творческий процесс – это во многом переосмысление и переделка действительности и как рождается новый образ, часто сам создатель не в состоянии объяснить. Весь мир, окружающий дизайнера, служит для него источником вдохновения [4]. Причем источники творчества, используемые при создании одежды, могут быть самыми разными: человек, его внешний облик; растительный и животный мир, природные явления, различные элементы предметной среды; литература, архитектура, фильм, театр; разные фактуры и т.д. Богатейшим материалом и в плане форм, и в плане конструкций для создания современного костюма является историческая народная одежда, формировалась и утверждалась веками. Не следует забывать, что одна из первых заповедей при творческом поиске решения костюма (женского и мужского) на основе исторического – это понимание и знание конструкции форм той или иной эпохи.

В большинстве случаев творческий процесс создания одежды начинается с выполнения зарисовок, служащих источником накопления информации, анализа собранного материала, способствующего образному раскрытию темы, поиску оригинальных решений. Затем, на основе изучения дизайнером накопленной информации, начинается работа над эскизами. Сочетание различных приемов выполнения эскизов помогает раскрыть замысел автора уже на первоначальном этапе процесса творчества, достичь убедительности и конкретности в изображении [3]. В целом, эскизное проектирование — это важнейший этап творческой работы дизайнера по костюму, поскольку к эскизу предъявляются требования художественной четкости, выразительности определенного содержания, национального колорита, понятности и читаемости. На этом этапе в целом формируется образ разрабатываемых костюмов, продумывается цветовая гамма, фактура изделий.

Умение грамотно и выразительно изображать проектируемую новую форму костюма в эскизе становится одним из показателей профессионализма, индивидуального авторского стиля, умения донести до зрителя замысел и образ формы одежды.

Второй этап – непосредственная работа над созданием костюма, требующая от дизайнера образного решения своих идей и эмоций. Часто на этой стадии первоначальный замысел автора незначительно конкретизируется, уточняется, развивается по пути дальнейшего совершенствования и отработки формы костюма. Созданные авторами проекты, в отличие от эскизов, должны быть более детальными, то есть нести полную информацию о форме одежды, силуэтах, декоративно-конструктивных решениях моделей,

характере формообразующих линий, цветовом решении костюма, фактуре применяемых тканей. Данный проект должен предоставлять информацию о функциональной направленности костюма, среде, в которой он должен функционировать.

Таким образом, создание проекта – это творческий этап работы дизайнера, требующий от него достаточного уровня изобразительной грамотности. Творческий проект должен быть индивидуален в графическом выражении, отражать авторский стиль и почерк, отличаться личностной стилизацией и манерой подачи. Данная стадия творческого процесса предполагает огромную, кропотливую и систематическую работу, объективным критерием завершенности которой является создание целостного художественного образа, воплощенного в конкретной одежде.

После выполнения эскизов и утверждения проекта наступает *третий этап* творческого процесса – этап выполнения моделей в материале. Объектом проектирования могут являться как ансамбль, комплект, единичные изделия, так и, коллекция. На этом этапе автор воплощает свою идею в материальные формы. Воплощение идеи в конкретных моделях достигается творческой способностью личности молодого специалиста, его креативностью, навыками творчества, т.е. характеристиками его творческого таланта и применяемых интерактивных технологий.

Все три этапа творческого процесса требуют от будущего специалиста нестандартного решения творческих задач проектирования, творческого воображения, которые достигаются использованием дизайнерами приемов работы, основанных на методах аналогии, неологии, комбинирования, ассоциаций и т.д. Использование педагогических условий и инновационных технологий обучения помогает развить в будущем дизайнере его индивидуальные творческие способности, фантазию, абстрактное мышление. Таким образом, с каждым новым заданием будущий дизайнер становится все увереннее в своих способностях, в действенности применяемых им методов и средств, и чувствует свой рост профессионального мастерства. Следовательно, работа над проектированием одежды (особенно с национальным колоритом) является основополагающей формой работы со студентами, на которой отрабатывается основной комплекс методологических принципов и художественно-композиционных средств формообразования в единстве с решением задач развития у них проектно-художественного мастерства и творческих способностей.

Литература

1. Болжурова И. С. Образование в Кыргызстане: история, проблемы и достижения. – Б.: Изд-во «Имак офсет», 2018. – 164 с.
2. Афанасьева Н. В. Перспективы развития образования в области дизайна одежды // Известия Самарского научного центра РАН, 2011, т. 13, № 2(5). – С. 1257–1261.
3. Коробий Е. Б. Теоретические основы формирования профессиональной компетентности в ходе художественного проектирования // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2014, № 6/1. – С. 213–217.
4. Калабина О. В., Патрушева Л. К., Ракова Е. В. Проектирование коллекции как способ творческой самореализации и профессионального становления будущих конструкторов изделий легкой промышленности // Концепт, 2014, № 33. URL: <http://cyberleninka.ru/article> (дата обращения 28.11.2019).
5. Румянцева Э. Л. Дизайн–образование в контексте проектной культуры [Электронный ресурс] Режим доступа <http://www.rustm.net/catalog/article/256.html> (дата обращения 14.09.2018).
6. Джолдошева А.Б., Чандыбаева А.М. Исследование влияния кыргызского национального костюма на развитие современного костюма // Материалы Международной научно-практической конференции, 18 мая, 2017 г. – Алматы: Университет «Алматы», – С. 53-57.
7. Чандыбаева А.М., Бадахшанова А.Б. Сохранение, развитие национальных традиций ДПИ кыргызов для будущего поколения //Уральский Государственный Архитектурно-художественный университет, институт изобразительных искусств, материалы конференции, 13–15 октября 2016 г., Екатеринбург. - URL: http://ural-tr-decor.blogspot.ru/2016/11/blog-post_5.html (дата обращения 3.09.2020).