

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Н.П. Копелович

Рассматриваются основные приемы и методы художественного формообразования и формирования концептуального мышления у студентов специальности "Художественное проектирование одежды".

Ключевые слова: концепция; образ; дизайн одежды; художественное проектирование; стилизация; трансформация; аналогия; ассоциативный метод; эвристика.

Целью обучения дизайнера одежды в современных условиях является подготовка специалиста, способного ставить перед собой сложные проектные задачи, связанные с важнейшими проблемами культуры и искусства одежды, и разрешать их, пользуясь разнообразными методами проектирования. Стремительные изменения культурного мира, совершенствование технологий в начале XXI в. изменяют концепции создания современного образа и формы. Современные технологии расширяют область художественного проектирования костюма и развивают сферу метафоричности профессионального языка.

В соответствии с новым мировоззрением, мода развивается по пути создания большого количества разнообразных образов, устремленных в будущее. Цифровая революция открыла перед художественным проектированием новые образные возможности – уподобиться всему, чему угодно.

Новые теории и технологии требуют изменения прежних подходов к формированию концепции формы – ключевого понятия всего творческого процесса. А это, в свою очередь, требует переосмысления творческой подготовки, особенно на начальном этапе обучения, когда необходимо направить мышление учащихся навстречу новому языку [1–5].

Начальный курс обучения художественному проектированию костюма включает практические занятия по освоению основных понятий композиционного формообразования (формы, геометрического вида, конструкции, массы, си-

луэта), а также закономерностей композиции (соразмерности, соподчинения, композиционного центра) и средств композиции (пропорций и ритма). Наряду с этим, студентов обучают приемам гармонизации композиции – контрасту, нюансу, тождеству, масштабу, симметрии, асимметрии, статике и динамике.

Перед высшей школой стоит задача внедрения креативных методов в процесс обучения. Креативный подход раскрывает новый необычный взгляд на композиционное формообразование и отказ от стереотипов учебной композиционной деятельности. Это – ракурс использования собственно методов сочинения формы. С позиций креативности возможен свежий взгляд на уже давно известные методики учебных действий. Основой всего курса дисциплины "Художественное проектирование костюма" является ориентация на развитие индивидуального творческого мышления и расширение креативных подходов при создании формы. Поэтому важно с самого начала обучения научиться уходить от стереотипов, задействовать индивидуальные характеристики студентов и эмоциональную сторону их личности.

В соответствии с формированием новой концепции культуры, зародившейся в последней трети XX в. – постмодернизмом, в современном обществе утверждается идея множественности – радикального плюрализма во всех областях деятельности человека. В эстетике – это связь высокой и низкой культур, возвращение к традиции, ориентация на эклектичность, мозаичность,

пародийное переосмысление традиции, смесь классики и авангарда, массового и элитарного. Современный дизайн ориентирован, прежде всего, на свободу творческого самовыражения и на способность меняться в связи с изменением реальности и появлением новых потребностей. В дизайне одежды происходит отказ от основного принципа функционализма, когда форма следует функции, и от понятия “хорошая форма”. Достоинства формы теперь видятся не в упорядоченности и организованности, а в образности, обогащающей человека эмоционально.

В области дизайна одежды проектные задачи ориентируются на нестандартные потребности малых групп потребителей и, в конечном счете, на потребности отдельной личности. Меняется отношение к модной одежде как средству для творческого самовыражения личности. Эстетический плюрализм моноцентрической модели мира, идей прогресса и утилитаризма, понятий стандарта и нормы утверждает новые эстетические запросы современного человека. Эстетический плюрализм вызван тем, что у разных социальных групп существуют разные системы ценностей, а значит, и разные взгляды на цели вещей, разные эстетические запросы. Современный дизайн признает право каждого человека на выбор индивидуального стиля жизни и манеры поведения, на реализацию своих собственных эстетических представлений.

Концептуальное проектирование предполагает извлечение глубинных составляющих образа, и здесь открывается множество различных подходов и приемов. Большая часть заданий предполагает изучение и анализ источников создания образа. Это может быть мир природы, человека, предметный мир, искусство, архитектура и т. д. В процессе выполнения заданий учащиеся используют все известные в психологии формы выражения – ассоциацию, аналогию, метафору и др. При разработке образной идеи немаловажную роль играет смысловая направленность целей, задач и средств проектирования. Содержание и характер творческой концепции зависят во многом от личностных качеств и представлений ее автора. Наряду с этим, концепции в дизайне одежды, как правило, отражают важные проблемы, которые волнуют человека и общество в данное время, находятся в русле основных проблем дизайна своего времени и связаны с общими тенденциями изменения образа жизни.

Для развития творческого потенциала студентов, будущих специалистов в области ди-

зайна одежды, требуются объединенные усилия педагогов. Эти усилия должны быть направлены на формирование основ проектного мышления и становление творческой индивидуальности. При этом важной задачей является необходимость совместить навыки художественно-образного мышления с концептуально-прогностическим “прозрением”.

На старших курсах, начиная с третьего, студенты последовательно проходят все стадии обучения и проектирования одежды по принципу от “простого к сложному”, от единичных вещей до создания коллекций. На каждом этапе студенты накапливают сведения из многих областей знания, необходимые для творческой деятельности, относящиеся как к сфере искусства, так и ко многим направлениям науки и культуры. Одновременно студенты осваивают основные методы проектирования одежды. Одним из часто используемых в творческой работе является прием стилизации и трансформации источника. Это упражнение, состоящее из нескольких отдельных взаимосвязанных стадий, выполняемых в течение двух-трех занятий. Первая стадия – выбор и зарисовка источника с определением его основных качеств, затем поиск обобщенной предельно выразительной, знаковой формы и определение силуэта будущей модели. Вторая стадия служит определению и выявлению композиционных структурообразующих признаков формы, где главное внимание обращено на конструкцию и внутреннюю тектоническую составляющую. И, наконец, трансформация и интерпретация образа на заданную тему с выявлением фактуры, цвета, пластики, деталей и частей, подчиненных единому целому.

Другой прием, связанный с концептуальным осмыслением формы – ассоциативность, т.е. способность улавливать и устанавливать связи между, казалось бы, несовместимыми понятиями и явлениями. Метод ассоциаций – один из способов формирования идеи. Он может дать наибольший эффект в том случае, если творческое воображение дизайнера обращается к разным идеям окружающей действительности. Развитие образно-ассоциативного мышления дизайнера – одна из важнейших задач в обучении творческой личности, способной мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации. В современном дизайне яркое образное мышление необходимо как один из важнейших способов проектирования. Развитие ассоциативного мышления дизайнера проявляется в преобразовании предметных,

абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски концептуальных решений.

Еще одним методом, связанным с концептуальным осмыслением формы, является аналогичный метод. При этом методе используются аналогичные решения, взятые от какого-либо источника. В данном случае дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого источника и превращает его путем трансформаций в проектное решение. Новые интересные решения получаются при образовании не визуальных признаков творческого источника, а одного из способов создания вещи, например, способы “несшитой одежды”, “упаковки”, “переплетения”, “создания объемной фактуры” и др. Первоначальная идея, заимствованная по аналогии, доводится до решения, адекватного замыслу.

Очень интересные результаты дает прием актуализации каких-либо проблем и поиск путей их решения. Он предполагает концептуальное осмысление определенной темы, поиск образной модели, адекватно отражающей смысловое содержание проблемы. В основу поиска концептуальной идеи положены размышления о способах воплощения образов в конкретной форме и конструктивно-пространственные начала. В соответствии с задачей выстраивается методологическая основа для формулирования авторской концепции, состоящей из творческого потенциала студента, особого художественного видения, сформированных основ проектного мышления и приобретенных базовых навыков художественно-проектного ремесла. При этом методе важно сначала выразить идею в текстовом описании, и лишь затем графически. В результате у студента появляются своеобразные философские размышления и их образные аналогии.

Наряду с традиционными эмпирическими методами проектирования существуют эвристические нетрадиционные методы активизации творческого мышления. Творческий процесс – чрезвычайно многообразное и сложное явление. Развитие творческого воображения, нахождение нетривиальных путей решения творческих задач, преодоление психологической инерции – вот возможности эвристических методов. Их использование позволяет разбудить в будущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способности, развить логику мышления в профессиональном направлении и тем самым интенсифицировать процесс творческого поиска.

Интересный подход в творческом поиске демонстрирует метод игры, а игра всегда связана

с инновационной деятельностью. Свободный дух, театральность, риск и элемент забавы – все это является игровыми элементами, которые часто встречаются в практике современного дизайна. Игра с конструкцией, с формой, приводящая к разрушению привычных понятий, проектирование в стиле выдающихся мастеров, где предмет игры – творчество мастера, раскрывают новые возможности концептуального поиска.

Проигрывание нового образа с целью эпатажа окружающих, вызывание шока, нарушение правил хорошего тона, поведения и культуры одежды приводят порой к неожиданным результатам. Привязывание, пристегивание, разрушение традиционно-классических комплектов и многое другое, порождают новую концептуальную игру под названием “мода”.

Нельзя не упомянуть и современную виртуальную реальность, способную задать иные условия существования формы в новом пространственном времени, а также усиливающую роль и значение информации и многочисленных ее систем, участвующих в процессе формообразования.

Безусловно, этим не ограничивается все многообразие подходов и приемов к формированию творческой составляющей композиционного поиска. Поиск идеи, создание выразительного художественного образа – наиболее сложная задача курса проектирования. Постоянный композиционный творческий тренинг, пересекаясь с проектным процессом, стимулирует поиск, исследование и открытие – действия, которые ведут к нестандартным решениям и неожиданным находкам в создании художественного образа.

Литература

1. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма. М.: Изд. центр “Академия”, 2003.
2. Современная энциклопедия. Мода и стиль. М., 2002.
3. Стенучев Р.А. Практикум по костюмографии: учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. Косыгина, 2003.
4. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века: учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003.
5. Композиционные чтения имени А. Коротковского // Материалы Международной научно-методической конференции (19–23 апреля 2005 г.). Екатеринбург: ОАО “Полиграфист”, 2005.