

УДК 372.874

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКОВ-АВАНГАРДИСТОВ

МАЛЬЦЕВА Виктория Алексеевна,
кандидат педагогических наук, доцент;
ДЕДЯЕВА Татьяна Игоревна,
аспирант,

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования креативного мышления будущих дизайнеров костюма, анализируются методы и способы раскрытия творческого потенциала студентов среднего профессионального звена при проектировании коллекций одежды на материале авангардного искусства.

Главная идея данного проекта состоит в уходе от прямого копирования (цитирования) произведения искусства и создании авторского дизайн-проекта. Основой для практического применения принципов проектирования объектов дизайна является исследование творчества Василия Кандинского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: авангардное искусство, Василий Кандинский, концептуальная живопись, дизайн-образование, методология дизайна, творческий проект.

FORMATION OF STUDENT-DESIGNERS' CREATIVE THINKING ON THE MATERIAL OF ARTISTS-VANGUARDISTS' CREATIVE ACTIVITY

MALTSEVA V. A.,
Cand. Pedagog. Sci., Docent;
DEDYAEVA T. I.,
Postgraduate Student,
Bunin Yelets State University

ABSTRACT. The article discusses the relevant issues of the formation of future costume designers' creative thinking, analyzes methods and ways to reveal the creative potential of secondary vocational education students in designing clothing collections based on avant-garde art material.

The main idea of this project is to avoid direct copying (quoting) of a work of art and create an author's design project. The basis for the practical application of the principles of creating design objects is a study of the works of Vasily Kandinsky.

KEY WORDS: avant-garde art, Vasily Kandinsky, conceptual painting, design education, design methodology, creative project.

Современная политическая, социально-экономическая, культурно-просветительская ситуация в стране и мире требует формирования новой личности, обладающей универсальным креативным мышлением, востребованным во всех отраслях научного знания, культуры и производства.

Одним из значимых этапов формирования такой личности является профессиональное обучение. Система профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) имеет в Российской Федерации широкую разветвленную структуру и по значимости не уступает высшей школе. Среднее профессиональное образование востребовано в стране, поскольку подготовка высококвалифицированных рабочих кадров с развитыми профессиональными компетенциями является немаловажным условием глобального технологического и экономического лидерства России.

Согласно статистике в Липецкой области насчитывается 37 колледжей, техникумов, училищ. Среди них 2 колледжа искусств, 1 колледж дизайна и

сервиса и Центр СПО Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина осуществляют подготовку будущих дизайнеров (по отраслям) (рис. 1).

Специалисты по направлению «Дизайн» весьма востребованы на современном федеральном и региональном рынке труда. Благодаря широкому спектру профессиональных компетенций, умений и навыков они могут вести свою деятельность в различных сферах, создавая уникальные решения, соответствующие уровню развития технологий и запросам общества.

Повышение качества подготовки квалифицированных специалистов среднего звена для обеспечения социально-экономического развития региона будет достигнуто за счет внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих эффективность формирования креативного мышления в соответствии с ФГОС, требований работодателей, современного уровня развития техники, технологий и производства в рамках реализации непрерывного профессионального образования. Этой проблеме посвящены исследования А.П. Владиславлева, Н.В. Горшениной, И.А. Дралюк, М.А. Емельяновой, Э.Ш. Камалдинова, Л.В. Соколовой и др. [1; 2; 3; 5].

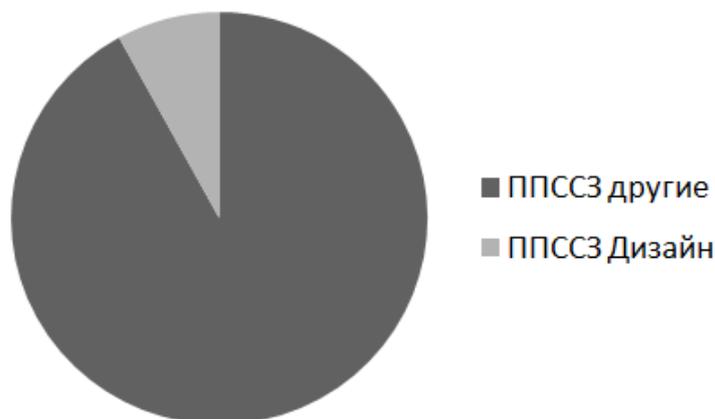

Рис. 1 – Направления подготовки профессионального образования в Липецкой области

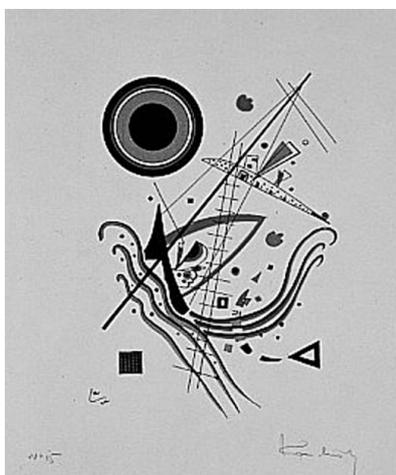

Рис. 2 – В.В. Кандинский.
Синий

Рис. 2 – В.В. Кандинский.
Композиция X

По мнению И.А. Дралюк, осуществление образовательного процесса в системе профессионального образования включает «интеграцию учебных дисциплин, входящих в образовательную программу профессиональной подготовки; использование широкого спектра образовательных технологий» [3].

Н.В. Горшенина связывает формирование профессиональных компетенций учащихся с технологиями «разработки и внедрения индивидуальных образовательных маршрутов» [5].

Формирование креативного мышления у будущих дизайнеров костюма непосредственно связано с историей искусств, современными компьютерными технологиями и исследовательской деятельностью в области науки и искусства. «Искусство входит в дизайн-образование как художественная пропедевтика... Дизайн видит и извлекает из искусства парадигмы проектного творчества...» [1].

Здесь показателем является изобразительное искусство XX века, которое отличалось обилием экспериментальных течений, получивших общее название "авангардное искусство" или "авангард". Мировые художественные выставки начала XX века в Берлине, Лондоне, Мюнхене, Венеции демонстрировали различные нюансы европейской художественной жизни. Но именно русским мастерам (М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин, Л.С. Бакст, А.И. Бенуа) принадлежит первенство в вовлечении

живописи в мир моды. На основе анализа художественных и стилевых направлений того времени модельер Надежда Ламанова разработала программу «Современный модный костюм», в которой стремилась к функциональности и простоте одежды, исходя из характерных свойств материала.

Авангардное искусство как крайняя форма «чистого искусства» возникло в ходе расслоения ряда художественных течений 1920-х гг. Свое влияние на формирование авангардного искусства оказали такие течения, как кубизм, футуризм, символизм, экспрессионизм, а в становлении приняла участие целая плеяда выдающихся мастеров.

Авангардное искусство стало своеобразным фоном всех событий начала XX века и его мощным импульсом. Образный строй, рожденный произведениями основателей русского авангарда, представлял собой оригинальный эстетический феномен, а его художественные особенности уникальны и неповторимы.

Ключевыми фигурами русского авангарда по праву считаются В. Кандинский, К. Малевич, В. Татлин, П. Филонов, Эль Лисицкий, А. Родченко, В. Степанова, А. Экстер, М. Ларионов, А. Лентулов и др. Авангард "завоевывает" все сферы жизни. По проектам и эскизам художников, конструкторов, архитекторов создаются новые здания (завод ЗИЛ, здание Наркомтяжпрома, Шуховская башня, типо-

графия журнала "Огонек"), рекламные плакаты, книжные иллюстрации, принты тканей, модели одежды.

На грани философии, живописи и дизайна находится творчество В.В. Кандинского, выдающегося художника, автора концепции абстракционизма, пропагандирующего отказ от изображения (фиксации) предмета, но не его свойств (форма, цвет и др.). Его живописные изображения беспредметны, представляют собой комбинации отдельных свойств различных предметов, являясь, по мнению автора, проводником космической духовной энергии.

В.В. Кандинский по праву считается выразителем ритма, формы, цвета и образов своего времени, «убежденной и влекущей целеустремленности» [4, с. 8]. Динамика его произведений, бесконечное число вариантов композиций показывают путь к идеалу. Задача абсолютного искусства состоит, по мнению В.В. Кандинского, в победе над материей и

«сведения красоты к минимуму» [6, с. 112]. Наиболее важной возможностью развития современной культуры он считал выход искусства из границ, «в которые его хочет втиснуть время» с целью указания содержания будущего [6, с. 113].

Студенты XXI века воспринимают творчество Кандинского несколько иначе, чем его современники, – с позиций завершенности и обобщенности.

Изучение истории и теории русского авангардного искусства способствует повышению уровня культурологической, профессионально-смысловой и духовно-личностной значимости студентов. Формируется система общекультурных и профессиональных знаний, личностно-профессиональных качеств (креативное мышление, потребности, интересы, мотивы к творческой деятельности), профессиональное мастерство (творческая направленность, владение технологиями проектирования, конструирования, моделирования и макетирования костюма).

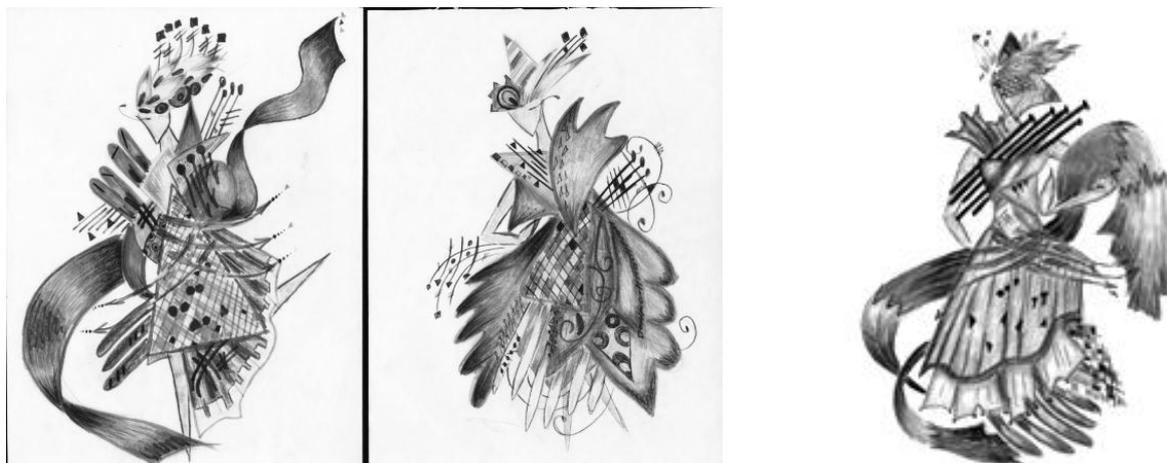

Рис. 4 – Фор-эскизы. Автор: Барышникова Сафина, студентка Колледжа сервиса и дизайна, г. Липецк

В рамках дисциплин «История искусства», «История костюма», «Основы художественного оформления швейных изделий» студентам было предложено проанализировать творчество Василия Кандинского с последующей разработкой авторских коллекций одежды. Теоретические знания, которые студенты приобретают на занятиях лекционного курса, являются исходной базой для профессионально глубокого понимания законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного формообразования на основе источника творчества. Эти теоретические знания дают будущему дизайнеру возможность осознать механизмы воздействия его будущего произведения на эмоционально-чувственную сферу человека.

Главным принципом данного проекта стал уход от прямого копирования произведения искусства, а также создание авторской проектной разработки.

Целью проектной деятельности является творческая интерпретация авангардной живописи и ее интеграция в современную костюмную форму. Основная задача заключалась в том, чтобы научить студентов-дизайнеров применять теорию на практике дизайн-проектирования.

После изучения и анализа творчества художника Василия Кандинского были выделены два произведения для дальнейшей работы – «Концепция Х» (1939 г.) и «Синий» (1922 г.) (рис. 2, 3).

Для решения поставленных целей и задач была разработана методика, которая позволила студентам выполнить проект поэтапно.

Поскольку костюм выступает как пространственная структура, то его границы определяют кон-

структорско-технологический, функциональный и эстетический аспекты. Эстетический аспект предполагает наличие у студентов способности создавать предметный образ по выбранному источнику творчества.

Поэтому первым этапом работы над проектом является выполнение копий и зарисовок творческого источника. Исследовательская работа здесь может проводиться несколькими методами. В случае, если подобная тематика уже поднималась в дизайне костюма, необходимо провести ретроспективный обзор и собрать иллюстративный материал моделей-аналогов. Далее требуется рассмотреть и выделить тенденции будущего сезона в цвете, в фактуре материалов, ассортименте и провести предпроектный анализ. И наконец, выполнить копии и зарисовки творческого источника, а также образцов костюмов авангардного направления моды.

На данном этапе креативное мышление выражается в наличии композиционных представлений, художественного вкуса, отсутствии консерватизма в восприятии форм и в грамотном осмысленном отборе технических приемов для передачи художественных особенностей источника творчества.

Второй этап – «Выполнение силуэтных и логических рядов». Сюда включается процесс стилизации и трансформации творческого источника. Работу необходимо начинать с поиска пластических, силуэтных и формообразующих средств организации костюма и их преобразования в формы, приближенные к пропорциям фигуры человека.

Для реализации второго этапа студентам необходимо иметь навыки работы с объемными формами

на плоскости. Большое внимание уделяется развитию пространственного воображения и креативного мышления. Созданный образ – результат особой интеллектуальной деятельности, для которой необходима культура видения.

Третий этап – «Выполнение чистовых эскизов». Разработка эскизов коллекции – завершающий этап графической части проекта. При проектировании костюма необходимо учитывать разнообразие ассортимента, модные тенденции и актуальные на данный момент материалы и фурнитуру.

Студентка Сафина Барышникова для разработки авторской коллекции женской одежды под девизом «Пришло время авангарда» в качестве творческого источника выбрала картину «Композиция Х» (рис. 3).

Изучение и анализ творческого источника посредством выполнения копий и зарисовок с дальнейшей переработкой легли в основу эскизов-образов (рис. 4). Цель таких эскизов – отображение на бумаге начальных представлений автора о внешнем виде, форме, общем цветовом колорите будущей мини-коллекции. На этом этапе также планируется направление дальнейшей работы над реальными эскизами. В основе эскизов-образов нашли свое отображения такие элементы творческого источника, как геометричность, ритмическая организация, яркие цветовые пятна, плавность линий.

Именно эти характеристики были впоследствии отображены в эскизах мини-коллекции под названием «Пришло время авангарда» (рис. 5). Данный эскизный ряд носит романтично-авангардный характер. Это проявляется в сочетании округлых линий одежды с крупными геометрическими деталями. Цветовая гамма была определена в соответствии с характеристиками творческого источника, а так-

же с учетом будущих тенденций моды. В качестве материалов было решено выбрать легкие и прозрачные шифоновые ткани, а также костюмные пластичные и драпирующиеся.

В итоге творческий проект, посвященный творчеству В.В. Кандинского, будет реализован в рамках дисциплины «Технология изготовления различных видов одежды».

В настоящее время творческое сотрудничество ведущих модных домов и художников костюма не вызывает удивления, так как интеграция искусства в моду совершается с выгодой для всех. Костюм приобретает особую ценность, а искусство обретает новое звучание. Конечно же, стоит сказать о том, что искусство как составная часть дизайна одежды получает еще одну важную функцию – формирование визуальной художественной культуры.

Ив Сен-Лоран, А. Куреж, П. Карден, П. Рабанн, Д. Версаче и многие другие представители высокой моды затрагивали в своих коллекциях различные виды искусства, в том числе и авангардную живопись. Основные черты актуальных направлений в современной моде заключаются в своеобразном поиске нового в прошлом. Перенесение художественной теории на процесс проектирования новых моделей одежды дает возможность обучающимся развить творческие способности и навыки профессиональной деятельности.

Таким образом, задача современного дизайн-образования по формированию креативного мышления у студентов может быть решена в процессе междисциплинарной интеграции при активном использовании в качестве источника творчества произведений художников-авангардистов.

Рис. 5 – Разработка эскизов моделей одежды под девизом «Пришло время авангарда»
Автор: Сафина Барышникова, студентка Колледжа сервиса и дизайна, г. Липецк

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андросова, Э.М. Основы художественного проектирования костюма [Электронный ресурс] / Э.М. Андросова – Режим доступа: https://nashaucheba.ru/v10286/андросова_э.м._основы_художественно-го_проектирования_костюма.
2. Владиславлев, А. П. О развитии концепции непрерывного образования [Текст] / А.П. Владиславлев, Э.Ш. Камалдинова. – М., 1998. – 136 с.
3. Дралюк, И.А. Повышение качества подготовки специалиста как условие его конкурентоспособности [Электронный ресурс] / И.А. Дралюк, Р.С. Дралюк // Теория и практика образования в современном мире: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). – СПб. : Заневская площадь, 2014. – С. 297-300. – Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/145/6541/>.
4. Каменский, А.А. Романтический монтаж [Текст] / А.А. Каменский. – М. : Советский художник, 1989. – 336 с.
5. Качество профессиональной подготовки специалистов в колледже: теория и опыт реализации : коллективная монография [Электронный ресурс] / под общ. ред. М.А. Емельяновой. – М. : Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 200 с. – Режим доступа: <http://libed.ru/knigi-nauka/91784-1-kachestvo-professionalnoy-podgotovki-specialistov-kolledzhe-teoriya-opit-realizacii-kollektivnaya-monografiya-201.php/>.
6. Энциклопедия искусства XX века [Текст] / сост. О.Б. Краснова. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 352 с.