

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

SPECIFICS OF DESIGNER'S TRAINING AT THE PRESENT STAGE

Е.И. Атрахович

E.I. Atrahovich

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Belarusian State University, Minsk, Belarus
e-mail: kafedramoda@mail.ru

Статья знакомит с тенденциями развития дизайн-образования на современном этапе. Анализируется место дизайна в современном обществе и роль подготовки специалиста в новых условиях.

The article deals with the tendencies of design education development at present stage. The position of design in modern society and the role of training specialists under new conditions are analyzed.

Ключевые слова: образование; дизайн; дизайн костюма; архитектоника костюма.

Keywords education; design; fashion design; costume architectonics.

Введение. Окончательное формирование дизайна как сферы профессиональной деятельности относят к середине XX столетия. В современной практике дизайн существенно расширил свои границы. В этой связи трансформировалась и концепция профессии, охватившая культурный, промышленный и социальный аспекты, а, следовательно, опирающаяся на широкий спектр профессиональных знаний.

В конце 1990-х годов в отечественной теории дизайна начинается переосмысление научно-педагогических подходов в сфере дизайн-образования. Это нашло отражение в публикациях белорусских теоретиков и педагогов в области дизайна. Был издан целый ряд учебных и учебно-методических пособий, наглядно демонстрирующий многогранность аспектов подготовки будущих дизайнеров. В числе авторов были такие теоретики и практики дизайна, как Л.В. Березкина, М.Г. Борозна, В.П. Кляуззе, Н.К. Махнач, Л.Н. Миронова, В.С. Моисеев, В.И. Коломиец, С.К. Кучерявая, Я.Ю. Ленсу, Е.Г. Перельгина, К.А. Стрикелева, В.Е. Харитоненко, О.В. Чернышев и др., а также и автор данной статьи.

Основная часть. Профессиональные компетенции современного дизайнера уже выходят далеко за рамки проектирования предметной среды. Кроме того, современный уровень проектной культуры обуслав-

ливаает, наряду с качественным ответом на актуальные потребности общества, также и активное формирование спроса на высокоэстетический дизайнерский продукт.

В наше время европейский дизайн, помимо направлений, ставших уже традиционными, охватывает новые сферы, активно внедряясь в область не только антропологических исследований, но и мотивации потребления, формирования идей и концепций. Дизайнер ощущает необходимость овладения теми знаниями и умениями, которые существенно выходят за рамки каждого конкретного проекта.

В условиях глобализации культуры важным способом освоения мира становятся визуальные коммуникации. Это обстоятельство влечет за собой трансформацию ключевых функций дизайна: из специальности промышленного искусства он поэтапно превращается в глобальный инструмент экономики, создавая уже не только предметную среду, но и социальную атмосферу в обществе, обращаясь к сфере общественного сознания с позиций формирования идей и концептуальных разработок. Наблюдаются процессы, расширяющие сферу влияния дизайна в системе «человек-ситуация-действие». Такая ситуация существенным образом усиливает коммуникативную роль дизайна как сферы проектной деятельности в формировании искусственной среды, не ограничивая его системой «человек-вещь-среда». Возникает развитая система концепций, в которых в полной мере отражается современное мировоззрение.

Опыт Западной Европы оказывает свое влияние на развитие рынка дизайнерских услуг в странах СНГ, где наблюдается постоянно растущий интерес сферы дизайн-деятельности к развитию возможностей маркетинга, главным образом, за счет актуализации развития брэндинга, визуального мерчендайзинга.

Современные транснациональные тенденции развития дизайнерской практики не могут не оказать существенного влияния и на сферу дизайн-образования с позиций поиска трансформации педагогических методик. Современная европейская система обучения дизайну, объединяющая в своей структуре практические и научные знания, базирующиеся на реализации культурно-коммуникативной функции дизайнерской деятельности, постепенно смещает акценты в сторону приоритетности практических навыков и возможности их оперативного применения. На современном этапе профессиональной подготовки дизайнеров наблюдается характерная особенность, присущая методике обучения практически во всех направлениях дизайна. Уходит в прошлое обучение дизайну как художественному оформлению промышленных изделий.

Расширяется сфера влияния дизайна на развитие общества. В этой связи современное учебное заведение уже не должно быть структурой

со значительной долей инерции, которая формализует процесс преподавания. Необходим динамичный подход, обусловленный спецификой рынка, поскольку промышленность сегодня стала значительно мобильнее. Экономическая система в наше время тесно увязана с гибкой адаптацией производства к потребностям социума, которая происходит в русле быстрой смены тенденций моды, со стимулированием продаж в торговой сети. Кроме того, постоянно сокращается путь от разработки образцов до освоения их производством. И в этой связи даже в промышленном изделии все чаще проявляет себя индивидуальность художника.

Следовательно, профессиональный подход к обучению дизайнеров должен быть основан на мобильной адаптации образовательных методик к реалиям времени.

Учебные заведения как ближнего, так и дальнего зарубежья находятся в поиске новых подходов к дизайн-образованию, новых форм образовательного процесса с включенностью его в различные культурные проекты. Интересным примером явился международный совместный интернет-проект музеев и ВУЗов «Европейские текстильные маршруты». Координатором проекта стали Европейская текстильная сеть – ETN (Ганновер, Германия), NET-Cultural Foundation – Фонд по вопросам культуры (Брюссель, Бельгия) и Исследовательский институт по пространственному планированию – JRPUD (Дортмунд, Германия). В проекте приняли участие крупнейшие музеи Москвы и Санкт-Петербурга (включая пригородные дворцы-музеи Петергофа, Пушкина и Павловска), музеи русского Севера, г. Иваново, текстильные предприятия Северо-Западного экономического региона, а также вузы (ВХПА им. В.И. Мухиной, СПбГУТД, Институт сервиса и экономики (СПб)). Существование такого веб-сайта, по мнению организаторов проекта, открывало новые возможности для сотрудничества и кооперации в области культурного наследия в Европе, помогало установить более тесные контакты между специалистами, а также содействовало образовательному и научному обмену, организации новых туристических маршрутов.

Рассмотрим процессы, происходящие в нашей отечественной образовательной практике на примере подготовки дизайнеров одежды в Республике Беларусь.

Современный этап развития отечественной индустрии моды характеризуется заметным расширением реестра специальностей, где в настоящее время можно насчитать несколько десятков наименований. Если еще в конце XX века как работа над коллекцией, так и ее презентация были сосредоточены, главным образом, в руках дизайнера, руководившего группой ассистентов, то сегодня в этот процесс вовлечены

специалисты целого ряда профессий. Среди них можно назвать такие, как стилист одежды, концептуальный стилист, директор коллекции, декоратор-мерчендайзер, web-дизайнер, дизайнер принтов, конфекционер и др., и всюду необходима специальная, часто художественная, подготовка. Следствием процесса дифференциации явилась усложненная система внутривнутрипрофессиональных связей, а также появление новых профессий в сфере дизайна моды.

От специалиста модной индустрии в современной практике требуется не только дизайнерская подготовка, но и ясное и четкое представление о структуре швейной промышленности, особенностях ее функционирования в новых условиях. Дизайнер должен иметь профессиональное представление об алгоритме всего промышленного цикла и обладать не только профессиональными знаниями, но и деловыми качествами, такими как коммуникабельность, методичность, умение организовать тот или иной процесс. Совокупность профессиональных знаний и деловых качеств, по сути, и является главной составляющей в концепции современного специалиста.

Модель традиционного образования в сфере дизайна, как и в иных сферах, в советский период опиралась на устойчивость и, в значительной мере, консерватизм учебного процесса. В XXI веке система дизайнерского образования приобретает все большую гибкость. Кроме того, меняется и сам абитуриент. Изменилась как его мотивация получения образования, так и начальный уровень довузовской специальной подготовки. Это обуславливает внесение коррективов в процесс обучения, требует большей мобильности учебного материала, дифференциации учебных планов.

Напряженный график обучения в учреждениях высшего образования, ориентированный на освоение комплекса учебных дисциплин, требует от педагога рациональной организации учебного процесса, в ходе которого студенту ставятся последовательные задачи, рассчитанные на поэтапное выполнение. По мере продвижения на пути обучения профессии эти задачи становятся все более содержательно емкими и сложными с профессиональной точки зрения. Одновременно нарастает и определенное противоречие: современный студент не столько увлечен приобретением углубленных разносторонних знаний, формирующих менталитет дизайнера и его проектную культуру, сколько приобретением практических навыков. Он стремится получить образование, дающее возможность оперативного освоения профессиональных технологий и быстрого заработка. Кроме того, для молодого специалиста актуализируется знание современных информационных технологий, способность ответить на запросы конкретной целевой аудитории. Таковы актуальные

тенденции в развитии дизайн-образования. По сути, модернизации подвергается не только содержание учебных программ, но и все образовательное пространство в целом, начиная от содержания дисциплин и методик их ведения до коррекции поведенческого позиционирования преподавателя и студента.

В настоящее время возрастает роль преподавателя как творческой личности. Одной из форм развития креативного подхода к обучению дизайнеров является система организации внутривузовских структур, дополняющих основную матрицу обучения. В отличие от стандартной системы образования, при которой один преподаватель курса может быть заменен другим, авторский курс ассоциируется с одним единственным именем, когда во главу угла ставится индивидуальность, профессионализм, личность преподавателя, его бренд, собирающий и консолидирующий группу.

Интересен в этом отношении опыт создания дизайн-студии «Стиль» при кафедре дизайна моды факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета. Студия организована как дополнительная к основной структуре, став, таким образом, инновацией в современных условиях. «Творческое переосмысление» - это концепция, определяющая содержание образовательно-художественной коммуникации студентов и преподавателя. Интерактивное общение студентов с руководителем мастерской построено на основе сотрудничества в решении творческих задач и сопряжения их с учебными. Идея данной студии предполагает одновременное сосуществование студентов всех курсов в одном пространстве студии и позволяет интенсифицировать образовательный процесс путем перекрещивания вертикальных и горизонтальных коммуникаций между студентами разных курсов и специализаций. В то же время роль преподавателя в студии базируется на развитии индивидуального подхода к раскрытию образовательного и творческого потенциала каждого студийца.

Студия организована недавно, но данная система обучения уже дала свои результаты. Во-первых, создана возможность интерактивного обмена художественно-пластическими средствами, методами разделенных в учебном процессе студентов. Во-вторых, студенты, занимающиеся в студии, за короткий период достигли уровня, позволяющего им выходить на престижные подиумы страны со своими авторскими коллекциями моделей одежды, достойно участвовать в конкурсах моды различного уровня.

В целом же, говоря о трансформации системы дизайнерского образования в современных условиях, надо отметить, что белорусская школа как дизайна в целом, так и отдельных его направлений, занимает в наше

время достойное место в культурном пространстве Европы. Показательно в этом отношении развитие в нашей республике системы подготовки специалистов в сфере дизайна одежды, как яркого и развивающегося направления.

Период, охватывающий конец XX - начало XXI ст. характеризуется с одной стороны формированием научных основ моделирования костюма, а с другой – развитием экспериментальных подходов к его формообразованию. В рамках этого общего движения архитектурность, как выражение особенностей конструкции в пластических вариациях формы, становится ведущим направлением в поисках выразительности изделий. Логическая цепочка «функция-конструкция-материал», лежащая в основе композиционных решений изделий дизайна, трансформируется в последовательность «функция-конструкция-материал-архитектоника костюма». Кроме того, приметой XXI века стала актуализация авторской моды. «Современный костюм представляет собой многофункциональную и многочастную систему, открытую для комбинаторных решений, где изделия объединены стилевым решением и общностью колорита. И если относительная простота форм позволяет воспроизводить изделия в условиях промышленного производства, то их организация в систему костюма (комплектную или ансамблевую) решается в основном потребителем. Поскольку устремления человека не всегда заканчиваются успехом, а свое реноме сохранить нужно, модельеры часто обращаются к эксклюзивным формам костюма» [3, с. 3].

При обучении студентов основам моделирования и конструирования костюма методика преподавания спецдисциплин строится по принципу поэтапного усложнения учебной задачи с учетом специфики профессиональной подготовки. Одновременно происходит взаимосвязанное изучение теоретического материала и практически применяемых выразительных средств, используемых студентом в процессе освоения приемов создания одежды.

При этом педагогу важно привить студентам понимание того, что создание костюма – это не набор лекал, а, прежде всего, поиск выразительных решений в контексте современных трендов. В этом ключевым весьма актуальным подходом является развитие у дизайнера объемно-пространственного воображения и умения, как говорят модельеры, «складывать форму», т.е. мыслить категориями объемно-пространственными. Выразительное воплощение объемно-пространственных решений можно найти в различных сферах: в скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, изделиях промышленного дизайна, проектах интерьерной среды, но не менее ярким воплощением принципов объемно-пространственной композиции

является и костюм. Студенты должны овладеть методами создания оболочковой и каркасной систем костюма, знать основные приемы формообразования и композиционного решения драпировок, изучить основные типы складок, декоративные свойства поверхности формы [1, с. 4].

Как показывает практика, развитие пространственного воображения у будущего дизайнера является неотъемлемой частью профессиональной подготовки. В этой связи курс обучения целесообразно начинать с разработки эскизов различных форм пространственной организации костюма средствами пластического моделирования.

Любая условная, непредметная форма обладает не только эмоциональностью, но и определенными пространственными характеристиками. Пластика форм в композиции костюма и их пространственная организация – основные средства создания выразительной дизайнерской одежды. Поэтому при освоении способов визуализации идеи костюма с помощью тех или иных пластических приемов студенту важно сориентироваться не только в типологии, освоить ассортиментный ряд, но и овладеть приемами воплощения пространственных соотношений элементов костюма в системах «комплект» и «коллекция».

Современная научная мысль рассматривает дизайн через призму бифункциональности, относя его, таким образом, к группе архитектурных искусств. Архитектоника формы в дизайне костюма, являясь эстетически значимым фактором, наглядно выражает конструктивные закономерности этой формы, ее логику и пропорции. Объемно-пространственная организация формы становится в современном дизайне одежды основой ее художественно-конструкторской выразительности. Общий для всех направлений дизайна подход к пониманию архитектуры показывает, что в фокусе здесь – «синтез конструкции и материала с позиций художественно-образного выражения» [2, с. 21].

Закключение. В современном обществе профессия дизайнера актуальна и востребована. Появляются все новые специализации. Все это требует совершенствования форм и методов профессиональной подготовки. В этом процессе важно не только познакомить студента с основными категориями, принципами, выразительными средствами, крайне важно творческое отношение самого преподавателя к процессу преподавания. Постоянный поиск методических подходов, практический опыт индивидуальных занятий, мобильность композиционного мышления, чуткость в отношении к студенту как к творческой личности – все эти качества помогут сделать процесс обучения более эффективным. Сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что научные исследования в области дизайн-образования, которые ведутся в Республике Беларусь в различных направлениях, смогут стать реальной базой

для формирования единого подхода к модели специалиста при различных подходах к профессиональному обучению. Что касается научно-педагогической школы дизайна, то она от состояния формирующейся школы уверенно переходит в состояние развивающейся.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Архитектоника объемных структур: метод. указания / сост. М.Б. Похлебаева, Ф.М. Обари – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – 25 с.
2. Коновалов, И.М., Архитектоника: учебн. пособие / И.М. Коновалов. – Минск: Современные знания, 2011. – 224 с.
3. Рытвинская, Л.Б. Основы формообразования костюма (архитектоника): Учебное пособие / Л.Б. Рытвинская. – М.: Альфа-М, 2005. – 72 с.

ПРОБЛЕМЫ СТИЛЕВОГО ЕДИНСТВА ПРЕДМЕТНОГО МИРА

PROBLEMS OF STYLISH UNITY OF THE SUBJECT WORLD

А.Ю. Вырвич¹⁾, В.С. Жаркевич²⁾

A.Y. Vyrvich¹⁾, V.S. Zharkevich²⁾

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Belarusian State University, Minsk, Belarus

e-mail: ¹⁾nastyavyrvich.98@mail.ru, ²⁾transdesign@mail.ru

Данная статья посвящена изучению проблемы стиля и его формирования. На примере отдельных художественных направлений XX века показано влияние стилистики на создание дизайнерского образа и его продвижение.

This article is devoted to the study of the problems of style and its formation. The influence of stylistics on the creation of a designer image and its promotion is shown on the example of individual artistic directions of the 20th century.

Ключевые слова: дизайн; стиль; предметная форма; стилевое единство; стилеобразование

Keywords: design; style; subject form; style unity; style formation

На самых первоначальных этапах развития и формирования дизайна как отдельной самостоятельной системы стилевой аспект почти не рассматривался. Вскоре дизайн самоопределился как особый вид предметного творчества, благодаря его введению в различные новые сферы предметной среды человека. Ввиду этого внимание дизайнеров стало фокусироваться на процессах стилеобразования дизайна, стилевого единства предметной среды, взаимоотношений изобразительных и формообразовательных аспектов. Однако оставались нераскрытыми вопросы развития и формирования стиля как отдельной и сложной системы.