

УДК 378

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ КАК МЕТОД КРЕАТИВНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Соснина Н.О., Толмачёва Г.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», Омск, e-mail: no_office@mail.ru

Статья представляет авторскую методику проведения занятий по дисциплине «Макетирование» для магистерской программы по направлению дизайн костюма. Методика разработана на основе практического опыта и систематизации его результатов. Представлена структура, содержание и последовательность заданий. Выявлены актуальность и перспективы метода деконструктивизма для проектирования современного костюма.

Ключевые слова: дизайн, деконструктивизм, формообразование, проектирование, костюм

DECONSTRUCTION AS A METHOD OF FORMING A CREATIVE COSTUME DESIGN

Sosnina N.O., Tolmacheva G.V.

SEE HPE «Omsk State Institute of Service», Omsk, e-mail: rector@omgis.ru

The article represents the author's methods of teaching the discipline «Draping» for the master's program in the direction of costume design. The methodology is based on practical experience and systematization of the results. The structure, content and sequence of tasks. Revealed the relevance and prospects of the method of deconstruction for the design of modern suit.

Keywords: design, deconstruction, shaping, designing, suit

Одной из важных задач в обучении студентов дизайнеров костюма на современном этапе является максимальное развитие профессиональных навыков через систему последовательно и логично выстроенных заданий по специальным дисциплинам. В Омском государственном институте сервиса на кафедре дизайна костюма в рамках магистерской программы активно используется метод проектов, дающий практическую возможность количественного и качественного генерирования креативных идей и способов их фиксации, раскрытие потенциала понятий, определений и доступности предложенных вариантов преобразований в дизайне. По мнению специалистов кафедры метод проектов является наиболее эффективным для выявления и развития творческих, интеллектуальных и технических качеств студентов. Смещая акцент в сторону креативного проектирования, преследуется цель ухода от стереотипов, преодоление границ «зоны комфорта», понимание ресурса идеи [4].

Одной из таких дисциплин является «Макетирование», в рамках которой предусмотрена активная экспериментальная работа с формой, конструкцией костюма. В качестве основной идеи был взят метод деконструктивизма, как наиболее ресурсный и перспективный для экспериментов. Он интересен тем, что является способом иного восприятия привычных явлений

и объектов, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. Метод деконструкции заключается в новом подходе к формообразованию одежды, который представляет собой свободное манипулирование формой и посадкой, положением изделия на фигуре, положением деталей внутри костюма, их размером, формой, способом фиксации [2]. Следует отметить, что и сам метод постоянно меняется, трансформируется. По мнению известного международного аналитика моды А. Хилькевича деконструктивизм до 2010 года носил деструктивный, разрушительный, депрессивный, провокационный характер. В коллекциях дизайнеров данного периода мы видим яркое воплощение идей жёсткого деконструктивизма, преследующих цель шокировать зрителя, потребителя моды. Ключевое слово – разрушение. Отсюда и стремление к искажению, искривлению форм и пропорций костюма, а вслед за этим и человека. Состояние конфликта, агрессии и депрессии через создание яркого образа, который являлся важной и неотъемлемой частью таких коллекций. Рэй Кавакубо, Йоджи Ямамото, Иссей Мияке, Вивьен Вествуд, Жан Поль Готье – одни из первых, кто открыли миру новое видение костюма и возможностей формообразования. Это были коллекции, которые неоднозначно воспринимались профессиональным сообществом, но всегда вызывали живой

и острый интерес, так как демонстрировали принципиально новые возможности в дизайне костюма.

После 2010 года произошли изменения – ключевым словом становится «гибрид». Деконструктивизм приобрёл позитивный смысл. Теперь главным становится не разрушение костюма и доведение его до абсурдного состояния, а создание нового путём «складывания», соединения, «приращивания» разнородных частей в одну целостную систему. Новые свойства деконструктивизма существенно расширили возможности данного метода. Преобразования в костюме стали более сложными, менее формальными и прямолинейными, стали охватывать не только форму и конструкцию как таковые, но и взаимоотношения между несколькими формами, их частями и слоями.

Приёмы деконструктивизма проявляются в современных коллекциях очень ярко, с каждым годом возникает всё большее число вариаций на эту тему. Анализ этих приёмов приводит нас к выводу о возможности их систематизации, формировании отдельных направлений, объединённых общими признаками. Именно это стало основой для формирования тематики по дисциплине «Макетирование». В течение нескольких лет развивалась и отшлифовывалась методика проведения занятий по данной теме. В итоге сложилась структура заданий, позволяющих не только познакомиться и освоить метод деконструктивизма, но и научиться использовать его возможности для разработки авторских решений костюма [1]. Общее направление работы для всех студентов – проектирование костюма на основе приёмов деконструктивизма, «гибрид». Работа делится на два блока. Первый – теоретические исследования метода деконструктивизма. Второй – выполнение проектов по заданной теме. Оба блока являются обязательными для выполнения, так как формируют разные профессиональные компетенции студентов и способствуют развитию как научных, так и практических навыков. Для каждого блока сформирована система заданий, направленная на получение максимально полезного результата.

Первый блок включает в себя самостоятельную работу студентов по изучению и анализу метода деконструктивизма. В результате студентами предоставляется эссе, состоящее из трёх частей:

- история вопроса;
- деконструктивизм в дизайне костюма;
- классификация приёмов деконструкции в современном костюме.

Наибольшее значение имеет третья часть, в результате работы над которой сту-

денту необходимо предложить собственную классификацию приёмов деконструктивизма, сформированную по выделенным им признакам. Для успешного выполнения этой части работы необходимо проанализировать достаточно большое количество коллекций и вычленив признаки, дать им определяющие названия. Сложность заключается в формулировке названий, так как они должны отражать суть, принцип, механизм приёмов, на основе которых создаётся форма костюма. Возникает потребность в специфической терминологии. Например: «врезка», «перетекание», «прорастание». Сравнивая итоговые данные классификаций каждого студента, обнаруживается, что один и тот же приём у разных студентов отличается по названию. Появляется момент аргументированной защиты в пользу своего варианта [3].

Второй блок – практическая часть. Это серия проектов по заданной теме в виде макетов изделий. Состоит из трёх тем, непосредственно связанных с исследовательской частью. В основе каждой темы лежит определённый принцип гибридности. Задача первой темы заключается в поиске нового решения заданного ассортимента и заданной детали, в результате соединения которых деталь меняет свои свойства и качество, переходя из разряда декоративной в формообразующую. Например, платье + волан. Волан-форма становится существенной частью платья, нарушая традиционные представления об этой детали, и приводит к пониманию её нового ресурса.

Вторая тема звучит как ассортимент + ассортимент. Это следующий, более сложный уровень формообразования на основе деконструктивизма. Задание содержит жёсткое условие: получить целостную форму изделия заданного ассортимента, используя признаки двух изделий однородного или разнородного ассортимента. Например, пальто, полученное в результате комбинации деталей и частей классического пальто и пуховика. Мы очень хорошо знакомы с каждым из этих видов верхней одежды по отдельности. Задача состоит в поиске приёма, с помощью которого становится возможным получить новое качество ассортимента верхней одежды. Поиск и выбор приёма напрямую связан с разработанной классификацией. Это является ключевым моментом в работе: происходит осознание значения проведённого исследования. Студент поставлен в условия, когда нужно проанализировать преимущества и недостатки возможных приёмов и выбрать одно наиболее эффективное.

Третья тема является итоговой. На основе полученного опыта разрабатывается авторский проект изделия. В этом проекте предоставляется максимальная свобода в выборе ассортимента, принципа формообразования и взаимодействия частей формы и деталей. Работа над третьим проектом включает в себя подготовительный этап, в рамках которого студент формирует творческую концепцию будущего проекта. Проводит сбор визуального материала, работает с аналогами, разрабатывает серию рабочих эскизов-идей, выполняет поисковые и пробные макеты в масштабе. Формируется портфолио проекта [5]. Основным этапом включает в себя работу над проектом в макетном материале. К качеству макета предъявляются высокие требования. Это способствует формированию навыков ответственного отношения к выполнению своей работы и понимания прямой зависимости оценки проекта от профессионального исполнения. На заключительном этапе происходит публичная защита авторской модели внутри группы. В результате активного обмена мнениями, как правило, выявляются скрытые ресурсы обсуждаемого проекта, намечаются возможные направления дальнейшего развития темы.

Данная методика позволяет тщательно проработать каждый этап, каждое задание и выработать алгоритм последовательных действий для достижения необходимого результата.

Поиск новых принципов формообразования современного костюма является актуальным направлением в проектировании.

Список литературы

1. Соснина Н.О. Использование приёмов макетирования костюма в реализации творческого замысла // Тенденции и перспективы развития легкой промышленности и сферы услуг: материалы научно-практической конференции. – Омск: ОГИС, 2013. – С. 108–109.
2. Соснина Н.О. Макетирование костюма: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 2012. – С. 6–7.
3. Тимофеева М.Р. Ресурсы творческих концепций в текстильном дизайне // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности: сборник материалов Международной научно-технической конференции. – Ч. 3. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2014. – С. 141–143.
4. Тимофеева М.Р. Технология развития креативного мышления у дизайнеров через проектные методы // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; URL: <http://www.science-education.ru/127-20588> (дата обращения: 17.07. 2015).
5. Толмачёва Г.В. Дизайн костюма. Система перспективного проектирования костюма: учебное пособие. – Омск: ОГИС, 204. – С. 5–7.