

УДК 37.036.5; 74.01/.09; 687.016; 745

DOI: 10.34670/AR.2022.24.22.072

Формирование творческих и проектных способностей студентов-дизайнеров на занятиях по росписи ткани и при работе с текстильным материалом

Краева Надежда Александровна

Магистр дизайна, старший преподаватель,
Институт пищевых технологий и дизайна
филиал Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета,
603109, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 18;
e-mail: nad0211in@mail.ru

Камнева Ирина Николаевна

Старший преподаватель,
Институт пищевых технологий и дизайна
филиал Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета,
603109, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 18;
e-mail: kamneva0809@mail.ru

Почанина Ульяна Геннадьевна

Старший преподаватель,
Институт пищевых технологий и дизайна
филиал Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета,
603109, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 18;
e-mail: ulyankapod@yandex.ru

Аннотация

В статье затрагивается актуальная тема формирования творческих и проектных способностей, а также развития потенциала студентов-дизайнеров на занятиях по росписи ткани и при решении проектных задач. Раскрыта значимость работы с текстильным материалом в процессе освоения творческой специальности с целью развития уникального творческого потенциала студента-дизайнера, а также на этапе планирования и создания эскизной коллекции женских платьев по мотивам народного костюма с элементами росписи. В исследовании, во-первых, описаны основные требования к образовательному процессу студентов, осваивающих творческую специальность. Во-вторых, рассмотрена необходимость организации комплексной работы над проектом – над художественной частью и над конструктивной. В-третьих, освещено влияние выбора конструкции костюма, силуэта, основного материала, вида и положения элементов росписи на развитие

творческих и проектных способностей студентов в процессе разработки и создания коллекции женских платьев. На основании исследования сделан вывод о том, что использование комплексного подхода в проектной деятельности дизайнера костюма составляет основу освоения творческой специальности и значительно повышает качество образования будущих специалистов в области дизайна на всех ступенях профессиональной подготовки.

Для цитирования в научных исследованиях

Краева Н.А., Камнева И.Н., Почанина У.Г. Формирование творческих и проектных способностей студентов-дизайнеров на занятиях по росписи ткани и при работе с текстильным материалом // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 4А. С. 604-611. DOI: 10.34670/AR.2022.24.22.072

Ключевые слова

Дизайн, дизайн костюма, творческая активность, творческие способности, проектные способности, студенты-дизайнеры, роспись ткани, народный костюм.

Введение

В настоящее время современная система образования четко ориентируется на качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, которые в любой момент были бы готовы к постоянному профессиональному росту.

В системе профессионального образования вопрос качественной подготовки специалистов является одной из ведущих тенденций.

К одному из важнейших направлений деятельности в области улучшения качества российского образования можно отнести модернизацию и развитие системы художественного профессионального образования на различных его ступенях.

Одной из важнейших педагогических задач в настоящее время является внедрение в образовательный процесс развивающих технологий, которые должны помогать обучающимся не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их творческий потенциал. При этом стоит отметить, что важная роль отводится формированию творческих навыков и проектных способностей студентов.

Основная часть

Практика показывает, что для организатора образовательного процесса задача формирования творческих и проектных способностей является наиболее сложной и трудно реализуемой. С одной стороны, необходимо для каждого обучающегося создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных задач, с другой стороны, процесс формирования навыков должен происходить в рамках учебной программы. Поэтому правильно выбранные технологии образования помогают преподавателю определить уровень включенности обучающихся в творческую деятельность, которая способствует развитию профессиональной стороны личности студента [Катрушак, Краева, 2021].

Использование основных разнообразных обучающих методов, в том числе проектных методов формирования творческих способностей будущего профессионала в области дизайна, позволяет разбудить в сознании обучающегося творческую активность, профессиональную

инициативу, развить логику мышления, раскрыть его индивидуальные творческие способности и потенциал в профессиональном направлении [Краева, Камнева, 2021].

Особая роль в профессиональной направленности дизайнера принадлежит художественно-проектной деятельности, которая заключается в создании художественно-полноценной окружающей человека среды, включающей проектирование и изготовление авторских предметов, деталей и аксессуаров интерьера, экстерьера и ландшафта.

В данном исследовании особое внимание уделяется условиям формирования художественно-проектной подготовки студента-дизайнера с использованием возможностей одной из смежных специальностей – текстильного дизайна, а именно работе с текстильным материалом и росписью ткани [Амелина, 2015].

Декоративные изделия, в основу которых ложится роспись текстильного материала, создают предметно-пространственную среду, эстетически ее обогащая, и имеют глубокое содержание, неисчерпаемый источник эстетических эмоций и переживаний [Рыжова, Краева, 2021].

Стоит отметить, что на занятиях по росписи тканей и при работе с текстильным материалом происходит устойчивое формирование интереса к творческой деятельности, проектной работе, развитию образно-пространственного мышления, увеличивается объем знаний о декоративно-прикладном искусстве и области дизайна в целом. Обучающийся знакомится с видами и техниками, закономерностями построения композиции и колорита, овладевает приемами стилизации.

Изучение и анализ методики организации занятий по росписи ткани и работе с текстильным материалом со студентами-дизайнерами приобрело характер исследования. Внедряя конструктивно продуманные занятия по работе с текстильным материалом и целесообразные занятия по росписи ткани в проектную деятельность студента, были использованы теоретические методы научного исследования, такие как анализ, абстрагирование, дедукция, воображение, постановка проблемы, а также эмпирические – наблюдение, эксперимент, ретроспектива и прогнозирование [Краева, Камнева, 2021].

Основной целью данного исследования является анализ влияния процесса работы с текстильным материалом, а именно его роспись, в том числе на основе конструктивного строения костюма, изучение пластичных свойств материала, его формоустойчивости, драпируемости на образное и проектное мышление студента-дизайнера и активизацию его творческих способностей как ведущее условие формирования профессионализма и компетентности [там же].

Интенсификация творческого процесса и потенциала, ориентация мышления и воображения студента-дизайнера на генерирование новых творческих идей стали основными решаемыми задачами в данном исследовании.

Профессиональная деятельность студента-дизайнера в будущем связана с проектированием и созданием новых оригинальных дизайн-форм, соответствующих современному уровню науки, производства, с одной стороны, и содержанию эстетических запросов общества, модным тенденциям в области современной одежды, с другой стороны.

По утверждению Б.Г. Бархина, «мыслительная и изобразительная деятельность пронизывает весь процесс проектирования».

Процесс проектирования костюма представляет особый интерес, поскольку его пространственную форму возможно определить только на фигуре и в зависимости от динамики эта форма меняется.

Поэтому, пока у студента-дизайнера идет процесс поиска и проектирования, форма костюма существует только в воображении. В процессе проектирования костюма форма и формообразование занимает одно из главных мест и характеризуется определенными элементами: геометрический вид, конструкция, масса, фактура, цвет и декоративное оформление.

Стоит отметить, что силуэт является одним из важнейших средств выражения идеи для дизайнера. Он определяет характеристику костюма и конструктивный образ ансамбля в целом. Силуэт – это уплощенная проекция объемной формы, и для ее характеристики его сравнивают с простыми геометрическими формами: прямоугольником, квадратом, трапецией, овалом и другими [Ермилова, Ермилова, 2013].

Привлекательность формы может быть как симметричной, так и ассиметричной, в напряжении и движении, в простоте и структурной сложности.

Основным предметом данного исследования стала эскизная коллекция женских платьев, разработанная коллективом авторов – студентов второго курса, обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) на базе Института пищевых технологий и дизайна города Нижнего Новгорода. Эскизная коллекция представлена на рисунке 1.

Источником творчества данной коллекции стал народный костюм, а именно городецкая, хохломская и полховско-майданская росписи.

Рисунок 1 – Эскизная коллекция женских платьев по мотивам народного костюма с элементами росписи

Как видно из эскиза, костюм стилизован с учетом современной конструктивной формы предметов одежды.

В основе коллекции лежит простая геометрическая фигура – прямоугольник. Исходя из этого, коллекция женских платьев приобретает прямой силуэт. Стоит отметить, что данный вид силуэта является конструктивным принципом народной одежды.

Роспись в народном костюме, в свою очередь, – его неотъемлемая часть. При этом в разработанной эскизной коллекции основные стилистические элементы, пропорции, характерные цвета и колорит элементов видов росписи доподлинно сохранены.

Необходимо обратить внимание на то, что место элементов росписи и проектный метод декорирования костюма напрямую зависят от кроя деталей. Поэтому выбор конструкции и ориентированность на простой крой и прямой силуэт являются решающими в проектировании данной коллекции.

Ручная роспись готового костюма, являющаяся композиционным центром каждой модели, выполнена по разработанным в соответствии с проектной концепцией эскизам акриловыми красками по ткани.

Необходимо остановиться подробнее на выборе ткани для разработки данной коллекции. В качестве основного материала выбран выбеленный лен. Лен считается классической русской тканью, обладающей натуральным составом, высокой износостойкостью, уникальными гигиеническими и лечебными качествами.

Кроме того, при проектировании коллекции женских платьев стало важным подобрать пластичный материал, держащий форму. Стоит отметить, что коллектив авторов при разработке коллекции апробировал на макетах различные виды материала.

Образцы различных текстильных материалов были проверены на сминаемость, плотность, драпируемость, пластичность, формоустойчивость, условия и особенности раскроя и пошива деталей, гигроскопичность, водопоглощение и впитывающую способность, а также эксплуатационные свойства красок для каждого образца. После проведения исследований и в соответствии с проектной задачей коллектив авторов остановился на выбеленном льне в качестве основы для разработки коллекции.

В итоге разработанная коллекция гармонична, но при этом создает динамику за счет росписи и конструктивной многослойности. Композиционное решение в эскизной коллекции отображается с помощью слияния главных средств объединения – связи пропорции и их составных частей, а также формы и расположения элементов ручной росписи.

Для связи моделей также используются формы, равные по массе, прямые четкие линии, детали, которые образуют силуэт. Общий колорит коллекции строится на родственно-контрастных цветовых сочетаниях, придавая яркость и выразительность моделям.

Одна из представленных моделей конструктивно симметрична, при этом такой конструктив передней детали поддерживается симметричным расположением элементов росписи, которые пропорционально расположены по отношению к середине детали.

В двух других моделях элементы росписи располагаются ассиметрично, поддерживая крой детали платья. За счет активной росписи желательно, чтобы форма конструкции была простая, не перегруженная другими силуэтными и конструктивными линиями.

Декор с элементами авторской ручной росписи является не только своеобразным средством объединения всех моделей в коллекции, но и позволяет проявить каждому автору свою индивидуальность в видении темы.

В процессе организации проектной работы со студентами необходимо сделать вывод, что важнейшим фактором развития творческого потенциала студента-дизайнера является комплексная работа над проектом, а именно одновременно с художественной частью и с конструктивной.

В целом, творческий метод работы над новыми моделями одежды, предполагающий работу с текстильным материалом, конструкцией костюма и его росписью, является наиболее перспективным. И поэтому рекомендуется студентам для их работы над курсовым и дипломным проектами как наиболее приемлемый.

Заключение

Главная задача внедрения комплексной работы с текстильным материалом и росписью ткани в образовательный процесс – успешно формировать творческие и проектные способности, развивать пространственное мышление и потенциал каждого студента, вырабатывать индивидуальные творческие методы организации работы по решению поставленных перед студентами проектных задач.

В заключение необходимо отметить, что, создавая такие проекты и решая подобного рода проектные задачи, студент-дизайнер демонстрирует способность к пониманию художественно-творческих целей и задач проекта. А также развивает в себе способность творчески, креативно и пространственно мыслить и генерировать новые идеи в области дизайна.

Библиография

1. Амелина О.Ю. Формирование педагогической модели художественно-проектной подготовки дизайнеров среды в вузе (на примере эскизирования текстильных изделий): автореф. дисс. ... канд. пед. наук. М., 2015. 25 с.
2. Аристова У.В. Моделирование системы профессиональной подготовки дизайнеров в вузе: автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. М., 2007. 24 с.
3. Балабардина Е.С., Пятко Л.А. Традиции и перспективы развития полховскомайданской росписи // Щёголев Д.Л. (ред.) XI Всероссийский Фестиваль науки. Н. Новгород: ННГАСУ, 2021. С. 21-24.
4. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. 7-е изд., стер. М.: Академия, 2013. 208 с.
5. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. М.: Академия, 2013. 179 с.
6. Ильюшина И.А. Использование технологии росписи по ткани в педагогической работе // Молодой ученый. 2018. № 22 (208). С. 321-323.
7. Катрушак С.А., Краева Н.А. Организация проектной деятельности студентов-дизайнеров в процессе освоения программы профессионального модуля // Щёголев Д.Л. (ред.) XI Всероссийский Фестиваль науки. Н. Новгород: ННГАСУ, 2021. С. 1309-1313.
8. Краева Н.А. Основные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке специалистов в области дизайна // Старун А.С. (ред.) Сборник научных статей «Современный взгляд на науку и образование». Ч. 3. М.: Перо, 2019. С. 34-37.
9. Краева Н.А., Камнева И.Н. Развитие творческой активности студентов-дизайнеров в процессе использования творческого источника в профессиональной деятельности // Международный научный журнал. 2021. № 4. С. 77-83.
10. Рыжова П.Д., Краева Н.А. Особенности создания печатных рисунков на текстильных материалах // Щёголев Д.Л. (ред.) XI Всероссийский Фестиваль науки. Н. Новгород: ННГАСУ, 2021. С. 456-459.

Formation of creative and project abilities of design students in classes on fabric painting and when working with textile material

Nadezhda A. Kraeva

Master of Design, Senior Lecturer,
Institute of Food Technologies and Design
branch of the Nizhny Novgorod State
University of Engineering and Economics,
603109, 18 Il'inskaya str., Nizhnii Novgorod, Russian Federation;
e-mail: nad0211in@mail.ru

Irina N. Kamneva

Senior Lecturer,
Institute of Food Technologies and Design
branch of the Nizhny Novgorod State
University of Engineering and Economics,
603109, 18 Il'inskaya str., Nizhnii Novgorod, Russian Federation;
e-mail: kamneva0809@mail.ru

Ul'yana G. Pochanina

Senior Lecturer,
Institute of Food Technologies and Design
branch of the Nizhny Novgorod State
University of Engineering and Economics,
603109, 18 Il'inskaya str., Nizhnii Novgorod, Russian Federation;
e-mail: ulyankapod@yandex.ru

Abstract

The article touches upon the topical issue of the formation of creative and design abilities, as well as the development of the potential of design students in the classroom for painting fabrics and in solving design problems. The importance of working with textile material in the process of mastering a creative specialty in order to develop the unique creative potential of a student designer, as well as at the stage of planning and creating a sketch collection of women's dresses based on a folk costume with painting elements, is revealed. The study, firstly, describes the basic requirements for the educational process of students mastering a creative specialty. Secondly, the need to organize complex work on the project – on the artistic part and on the constructive one was considered. Thirdly, the influence of the choice of costume design, silhouette, main material, type and position of painting elements on the development of students' creative and design abilities in the process of developing and creating a collection of women's dresses is highlighted. Based on the study, it is concluded that the use of an integrated approach in the design activities of a costume designer forms the basis for mastering a creative specialty and significantly improves the quality of education of future design specialists at all levels of professional training.

For citation

Kraeva N.A., Kamneva I.N., Pochanina U.G. (2022) Formirovanie tvorcheskikh i proektnykh sposobnostei studentov-dizainerov na zanyatiyakh po raspisi tkani i pri rabote s tekstil'nym materialom [Formation of creative and project abilities of design students in classes on fabric painting and when working with textile material]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (4A), pp. 604-611. DOI: 10.34670/AR.2022.24.22.072

Keywords

Design, costume design, creative activity, creativity, design abilities, design students, fabric painting, folk costume.

References

1. Amelina O.Yu. (2015) Formirovanie pedagogicheskoi modeli khudozhestvenno-proektnoi podgotovki dizainerov sredi v vuze (na primere eskizirovaniya tekstil'nykh izdelii). Dokt. Diss. Abstract [Formation of a pedagogical model of artistic and design training of environmental designers at a university (on the example of sketching textile products). Doct. Diss. Abstract]. Moscow.
2. Aristova U.V. (2007) Modelirovanie sistemy professional'noi podgotovki dizainerov v vuze. Dokt. Diss. Abstract [Modeling the system of professional training of designers at the university. Doct. Diss. Abstract]. Moscow.
3. Balabardina E.S., Pyatko L.A. (2021) Traditsii i perspektivy razvitiya polkhovskomaidanskoi rospisi [Traditions and prospects for the development of Polkhov Maidan painting]. In: Shchegolev D.L. (ed.) XI Vserossiiskii Festival' nauki [XI All-Russian Science Festival]. N. Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, pp. 21-24.
4. Belyaeva S.E. (2013) Osnovy izobrazitel'nogo iskusstva i khudozhestvennogo proektirovaniya [Fundamentals of fine arts and artistic design], 7th ed. Moscow: Akademiya Publ.
5. Ermilova V.V., Ermilova D.Yu. (2013) Modelirovanie i khudozhestvennoe oformlenie odezhdy [Modeling and decoration of clothes]. Moscow: Akademiya Publ.
6. Il'yushina I.A. (2018) Ispol'zovanie tekhnologii rospisi po tkani v pedagogicheskoi rabote [Using the technology of painting on fabric in pedagogical work]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 22(208), pp. 321-323.
7. Katrushak S.A., Kraeva N.A. (2021) Organizatsiya proektnoi deyatelnosti studentov-dizainerov v protsesse osvoeniya programmy professional'nogo modulya [Organization of project activities of design students in the process of mastering the program of a professional module]. In: Shchegolev D.L. (ed.) XI Vserossiiskii Festival' nauki [XI All-Russian Science Festival]. N. Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, pp. 1309-1313.
8. Kraeva N.A. (2019) Osnovnye trebovaniya, pred'yavlyaemye k professional'noi podgotovke spetsialistov v oblasti dizaina [Basic requirements for the professional training of specialists in the field of design]. In: Starun A.S. (ed.) Sbornik nauchnykh statei "Sovremennyyi vzglyad na nauku i obrazovanie" [Collection of scientific articles "Modern view of science and education"], part 3. Moscow: Pero Publ., pp. 34-37.
9. Kraeva N.A., Kamneva I.N. (2021) Razvitie tvorcheskoi aktivnosti studentov-dizainerov v protsesse ispol'zovaniya tvorcheskogo istochnika v professional'noi deyatelnosti [Development of creative activity of design students in the process of using a creative source in professional activities]. Mezhdunarodnyi nauchnyi zhurnal [International scientific journal], 4, pp. 77-83.
10. Ryzhova P.D., Kraeva N.A. (2021) Osobennosti sozdaniya pechatnykh risunkov na tekstil'nykh materialakh [Peculiarities of creating printed drawings on textile materials]. In: Shchegolev D.L. (ed.) XI Vserossiiskii Festival' nauki [XI All-Russian Science Festival]. N. Novgorod: Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering, pp. 456-459.