

DOI: 10.20913/2618-7515-2024-2-10

УДК 378.016

Оригинальная научная статья

Методика преподавания дисциплины «Основы дизайн-проектирования» в учебном процессе бакалавриата по специальности 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»

Ю. Е. Музалевская

*Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна*

*Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: muz-yuliya@yandex.ru*

Аннотация. *Введение.* Преподавание дисциплины «Основы дизайн-проектирования» тесно связано с художественными дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Общая композиция», а также с историей и методологией дизайна в области костюма. *Постановка задачи.* Многолетний опыт позволил определить самые важные составляющие дисциплины, ее связь с блоком художественных дисциплин и возможности, которые она дает для дальнейшего обучения. «Основы дизайн-проектирования» стали своего рода «мостиком», связующим художественную и дизайнерскую направленность указанной специальности. *Методика и методология исследования.* В процессе поиска необходимого подхода к преподаванию основ дизайн-проектирования для студентов специальности «Искусство костюма и текстиля» применены аналитический метод и метод сравнительного анализа заданий, ориентированных на развитие у обучающихся практических профессиональных навыков в области дизайнерской деятельности. Изучение методов проектирования становится важной составляющей обучения, дающей студентам возможность самим ориентироваться в поле проектной деятельности. *Результаты.* В результате применения на практике авторской программы выявлены оптимальные практические задания, помогающие и дающие толчок к поиску образов в дальнейшем проектом творчестве. На протяжении почти десятилетнего опыта преподавания дисциплины разработанный подход показал свою эффективность. Метод подхода к решению проектной задачи, предложенный студентам, в дальнейшем был использован обучающимися при подготовке выпускных квалификационных работ для первоначальной проработки творческих проектов. *Выводы.* Дисциплина направлена на развитие специальных навыков по созданию дизайн-проектов с учетом художественных способностей и теоретических знаний, полученных студентами на занятиях. Практические задания включают различные графические техники, компьютерную графику, коллаж, аппликацию. Ее практическое значение, связь с технологической направленностью специальности трудно переоценить в современном мире.

Ключевые слова: методология профессионального образования, дизайн, проект, костюм, искусство, проектный поиск, методы проектирования, компетенции, рабочая программа

Для цитирования: *Музалевская Ю. Е.* Методика преподавания дисциплины «Основы дизайн-проектирования» в учебном процессе бакалавриата по специальности 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля» // Профессиональное образование в современном мире. 2024. Т. 14, №2. С. 282–290. DOI: <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2024-2-10>

DOI: 10.20913/2618-7515-2024-2-10

Full Article

Methodology of teaching the discipline «Project Design Basics» in the educational process of bachelor degree in specialty 54.03.03 «Art of Costume and Textiles»

Muzalevskaya, Yu. E.

Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design

Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: muz-yuliya @ yandex.ru

Abstract. *Introduction.* The teaching of the discipline «Project Design Basics» is closely connected with the artistic disciplines «Drawing», «Painting», «General Composition», as well as with the history and methodology of design in the field of costume. *Purpose setting.* Many years of experience have allowed us to identify the most important components of the discipline, its connection with the set of artistic disciplines and opportunities that it provides for further education. «Project Design Basics» became a kind of «bridge» connecting the artistic and design orientation of this specialty. *Methodology and methods of the study.* In the process of searching for the necessary approach to teaching the basics of project design for students of the specialty «Art of Costume and Textiles», an analytical method and a method of comparative analysis of tasks aimed at developing students' practical professional skills in the field of design activities were applied. The study of design methods is becoming an important component of learning, giving students the opportunity to navigate the field of design activities themselves. *Results.* As a result of the application of the author's program in practice, optimal practical tasks were identified that help and give impetus to the search for images in further project creativity. Over the course of almost a decade of experience in teaching the discipline, the developed approach has shown its effectiveness. The method of approach to solving the project task proposed to students was later used by them in the preparation of final qualifying works for the initial study of creative projects. *Conclusions.* The discipline is aimed at developing special skills in creating design projects, taking into account the artistic abilities and theoretical knowledge gained by students in the classroom. Practical tasks include various graphic techniques, computer graphics, collage, and applications. Its practical significance, its connection with the technological orientation of the specialty, can hardly be overestimated in the modern world.

Keywords: methodology of vocational education, design, project, costume, art, project search, design methods, competencies, work program

Citation: Muzalevskaya, Yu. E. [Methodology of teaching the discipline «Project Design Basics» in the educational process of bachelor degree in specialty 54.03.03 «Art of Costume and Textiles»]. *Professional education in the modern world*, 2024, vol. 14, no. 2, pp. 282–290. DOI: <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2024-2-10>

Введение. Человек создает культуру, а культура формирует человека деятельного (Homo agens). Философия понимает культуру как «вторую природу», как категорию парную «натуре». Ко второй природе относится все то материальное, что создано человеком. Эти полярные начала взаимодействуют в разных соотношениях. Материальная культура является базовым пластом культуры, ее фундаментом; ведущие виды ее деятельности – преобразование и общение посредством материальных носителей информации. Общеизвестно, что в предметах, создаваемых человеком, обязательным, первостепенным является присутствие утилитарного, то есть практического, начала. Парной категорией «практического» может являться только «художественное», другие часто выдвигаемые определения: эстетическое, коммуникативное, социокультурное и др., менее точны. К подобным выводам приводит рассмотрение предметного творчества в общей структуре видов деятельности» [1, с. 124].

Культура содержит и духовный слой, включающий в себя познание и ценностную ориентацию. Особый пласт культуры – художественный, как правило, отождествляемый с искусством; он является составной частью духовной культуры. «В духовной культуре, кроме обычно выделяемых обобщенных сфер – религии, философии науки», Моисей Самойлович Каган называет «проектирование, первоначально подсознательное идеальное преобразование, пронизывающее всю человеческую деятельность опережающее моделирование, отчетливо обособившееся и обретающее большую весомость по мере развития промышленности» [2, с. 47]. Следовательно, в воспитании студентов как гармонично развитой личности, формировании у них профессиональной подготовленности необходимо обращать внимание, прежде всего, на эту грань творчества, сочетающего практическое начало с художественно-эстетическим. Что касается костюма, то будущий

специалист должен представлять его как неотъемлемую составляющую человеческого образа, его место в системе культуры, закономерности формирования его элементов.

Постановка задачи. В 2020 г. в обновленных образовательных стандартах было вновь утверждено направление подготовки 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», которое имеет более чем десятилетнюю историю существования. Согласно стандарту одной из важных сфер деятельности выпускников является текстильная и легкая промышленность. Это дало возможность готовить специалистов для легкой промышленности, обладающих компетенциями художественной, технологической и проектной направленности. Одним из учебных заведений России, осуществляющим обучение по этой специальности, является Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. В институте текстиля и моды, на кафедре технологии и художественного проектирования трикотажа осуществляется набор на обучение в бакалавриат «Искусство костюма и текстиля». Студенты имеют возможность получить навыки работы на производстве и вместе с тем высокий уровень художественной подготовки. На протяжении первых трех лет обучения они изучают такие дисциплины, как «Рисунок», «Живопись», «Общая композиция», а также специальные «Основы композиции костюма», «Архитектонику объемных структур», «Композицию текстильного рисунка» и «Основы дизайн-проектирования».

Методика и методология исследования. В результате десятилетнего опыта преподавания таких дисциплин для обучающихся этой специальности в моей практике сложилась определенная система подачи теоретического материала и разработки творческих заданий для практики [3; 4]. При разработке программы по дисциплине «Основы дизайн-проектирования» было важно определить соотношение художественной и дизайнерской направленности работ. «Ключевую роль в формировании будущего специалиста играют не только полученные им профессиональные знания, умения и навыки, но и так называемый компетентностный подход, основанный на принципах стимуляции развития личности» [5, с. 370].

Компетентностный подход к дизайн-проектированию требует, чтобы студенты сформировали навыки «работы с научной литературой, умели анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию» (ОПК-2) [6]. Кроме того, им необходимо «научиться выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики, разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи» (ОПК-3) [6].

Для закрепления полученных навыков нужно «участвовать в профессиональных выставках и конкурсах» (ОПК-5) [6]. Для выполнения требований компетенций необходимо обращаться к заданиям различного уровня: готовить презентации, выполнять проектный эскизный поиск с учетом методов проектирования.

В соответствии с требованиями ФГОС 3++ [7] и компетенциями мною была разработана рабочая учебная программа, учитывающая все необходимые элементы. Теоретический блок построен на изучении исторических предпосылок к возникновению новой области человеческой деятельности – дизайну, его становлению и развитию на протяжении XX – начала XXI в. Кроме того, он охватывает проектную разработку, этапы и методы проектирования, роль стилей и стилевых направлений в создании проектного продукта. В процессе лекционного курса важно разносторонне раскрыть студентам весь многофункциональный потенциал проектной деятельности человека, дать знания о его возникновении, об отечественных и зарубежных школах дизайна. Учитывая то, что университет находится в Санкт-Петербурге, в рамках курса «Основы дизайн-проектирования» проводятся экскурсии в музей декоративно-прикладного искусства барона Штиглица, находящийся в стенах Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии. Когда-то именно этот музей послужил основой для создания Центрального рисовального училища, впервые начавшего готовить в России художников для промышленности. В наше время академия является его преемницей и хранительницей традиций проектного творчества.

Результаты. Практический курс дисциплины основан на принципах, заложенных художниками-конструктивистами, и творческих поисках первой немецкой школы дизайна Баухауза. Первопроходец дизайна Баухауз сформировал основные его «аксиомы», не устаревшие и сегодня. К ним относятся: 1) форма следует за функцией; 2) материалы отражают истинную природу предметов; 3) минимализм, то есть отражение идей функциональности; 4) синтез, состоящий в том, что внешняя и внутренняя стороны воплощают общую концепцию. Русский авангард начала XX в. перекликается с поисками школы Баухауза, по их концепции только линия, форма и цвет имеют значение.

Постепенно, в процессе преподавания сформировалось понимание, как можно помочь обучающимся овладеть необходимыми навыками проектной работы в стиле исторически сложившихся дизайнерских школ [8]. Были разработаны многоплановые задания с учетом требований учебного процесса и современного компетентностного подхода к обучению. Одно из таких заданий, выполня-

емых в несколько этапов, включает в себя последовательную разработку эскизов моделей костюмов, начиная с поиска силуэтного решения формы. На этапе выполнения творческих эскизов ведется последовательная разработка образов: от условного силуэта до законченной модели. Такой подход позволяет обучающимся «оторваться» от реалистического изображения и путем творческого поиска прийти к неожиданным для себя результатам. Именно силуэт является важнейшим элементом композиции и влияет на ее зрительное восприятие.

Обращаясь к истории моды XX в., достаточно вспомнить подход к проектированию коллекции модельера Кристиана Диора. В его работах силуэт играл первостепенную роль в создании образа. Для его разработки мастеру необходимо было оттолкнуться от источника вдохновения и выполнить зарисовки в технике пятно. Ставшие впоследствии широко известными силуэты: «тюльпан», «синус», «ландыш», «профиль», «А» и «Н», легли в основу одноименных образов из коллекции (рис. 1).

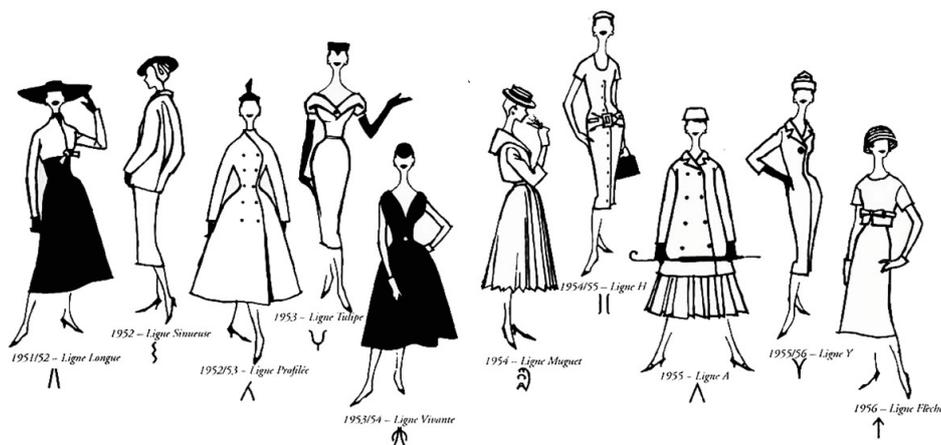

Рис. 1. Силуэты Кристиана Диора
Fig. 1. Silhouettes by Christian Dior

Благодаря найденному подходу был создан силуэт, напоминающий венчик розы из сада матери модельера, который на показе получил название «ню лук» и открыл эпоху возрожденной после Второй мировой войны женственности. Метод стал по-своему новаторским в поиске новых форм костюма в дизайне.

В работах студентов подобный подход позволяет вести разработку модели от простого фор-эскиза, состоящего из сложных сочетаний различных геометрических фигур, например, различных треугольников, прямоугольников, квадратов и кругов (рис. 2). (Для иллюстрации статьи использованы

работы разных лет студентов 2 курса кафедры технологии и художественного проектирования трикотажа СПбГУПТД.)

Не задумываясь о дальнейшей модели, обучающиеся ведут поиск условного силуэта, который в процессе работы постепенно обретет нужные очертания и внутренние линии. Подобное задание было рекомендовано Г.М. Гусейновым и Д.Ю. Ермиловой в учебном пособии «Композиция костюма» для преподавания одноименной дисциплины [9]. В нашем случае оно стало первым этапом дальнейшей разработки.

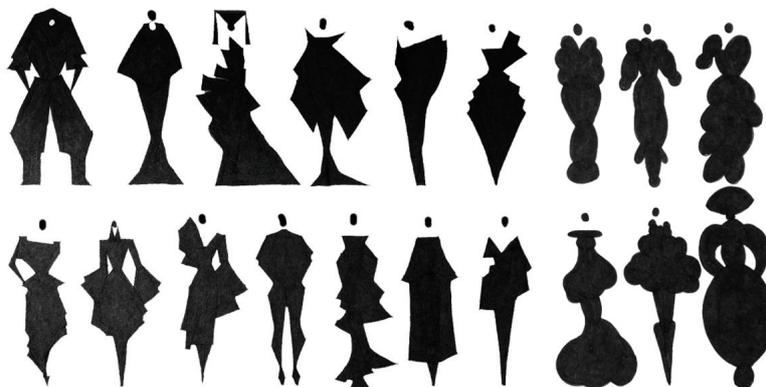

Рис. 2. Выполнение первой части задания. Поиск силуэтов из геометрических фигур
Fig. 2. Completing the first part of the task. Find silhouettes from geometric shapes

Углубившись в исторический экскурс развития модного эскиза, обратим внимание на тот факт, что после долгого главенства академического подхода, свойственного театральному эскизу XIX – начала XX в., ему на смену приходит поиск условного изображения фигуры, состоявший из цветных геометрических фигур. Развитие техники и художественного подхода к выполнению театрального и модного эскизов тесно связано с возникновением новых течений в современном искусстве. Эстетика художественного творчества, находки в сочетании цветов, методов создания произведения, приводили к попыткам их применения в искусстве эскиза.

Леон Бакст, великолепный художник с академическим образованием, создававший прекрасные образы для балетов Сергея Дягилева, следовал установленным правилам изображения фигуры. Его рисунки для театра стали шедеврами, которыми восхищаются до сих пор. Спустя всего десятилетие художники-конструктивисты приносят новую эстетику в театральный эскиз. Резкие, уверенно очерченные линии, порой грубые формы и цветовые пятна появляются на работах Вла-

димир Татлина, Александры Экстер, Веры Мухомовой. Они не следуют принципам правильного построения фигуры, напротив, стилизуют ее до геометрически упрощенных фигур. Такую манеру художники начала прошлого века заложили в основу рисования эскиза театрального костюма. Это соответствовало образу нового искусства, тенденциям его авангардных направлений. Костюм, следуя этим установкам, менялся революционными темпами, менялись вслед за ним и эстетические нормы времени.

Для того чтобы помочь поиску современных форм в costume, наше задание было построено именно в такой последовательности: силуэт (внешний контур), линия (внутреннее наполнение), цветовое и затем фактурное заполнение формы, решение модельных особенностей.

Следующим этапом задания, когда уже найдены силуэтные изображения, студенты приступают к проработке внутренних линий, которые должны лечь в основу будущих моделей. Линии выбираются с учетом силуэтов: для геометрически четких – прямые (вертикали, диагонали и горизонталы), для мягких и округлых – закругленные (рис. 3).

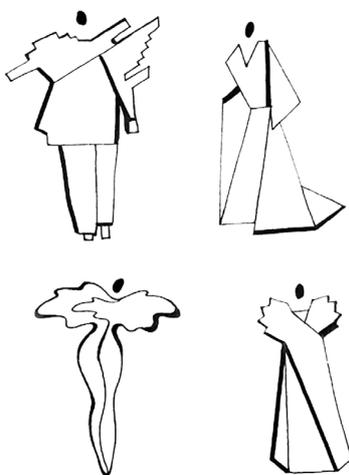

Рис. 3. Линейная проработка силуэтов
Fig. 3. Linear study of silhouettes

После линейной проработки найденные при помощи линий участки заполняются цветовыми пятнами с использованием техники аппликация (рис. 4). Цветовые сочетания выбираются в соответствии с цветовой системой, цветовые пары контрастных, родственных и родственно-контрастных цветов. Выбранные цветовые сочетания в дальнейшем помогают определиться со стилевым направлением костюма, поскольку каждый стиль обладает своими цветовыми предпочтениями. Так, для романтического стиля характерны сочетания нежных оттенков и родственных цветов, для ко-

стюма классического стиля можно использовать сочетания нейтральных и родственно-контрастных цветов, для спортивного, молодежного и этнического стилей подойдут яркие контрастные цвета. Таким образом, подбирая цветовые сочетания, можно заранее продумать стиль будущей модели.

Последний этап задания – разработка модельных особенностей костюма (рис. 5). Каждый из силуэтов (для этого отбирается порядка 9–10 шт.) подробно прорисовывается, наполняется конструктивными и декоративными деталями, и мы уже можем видеть готовую модель со все-

ми нюансами (рис. 6). Таким образом, «...двигаясь от рассмотрения целого к выявлению места и функций в нем каждого его компонента, мы получаем возможность определить необходимость и достаточность всех его «слагаемых» для существования целого» [10, с. 56].

В результате последовательной работы над заданием студент обучается разработке самых фантазийных дизайнерских моделей, приближается к реальному проектному поиску, который может

привести к успешным результатам. Безусловно, большое внимание уделяется выполнению мудбордов и концептбордов, которые помогают собрать и упорядочить информацию об источнике проектирования и о моделях аналогах. Эту информацию студенты собирают в электронном виде, используя специальные графические программы, такие как Photoshop, Adobe Illustrator, что, в свою очередь, помогает развить навыки поиска и анализа информации.

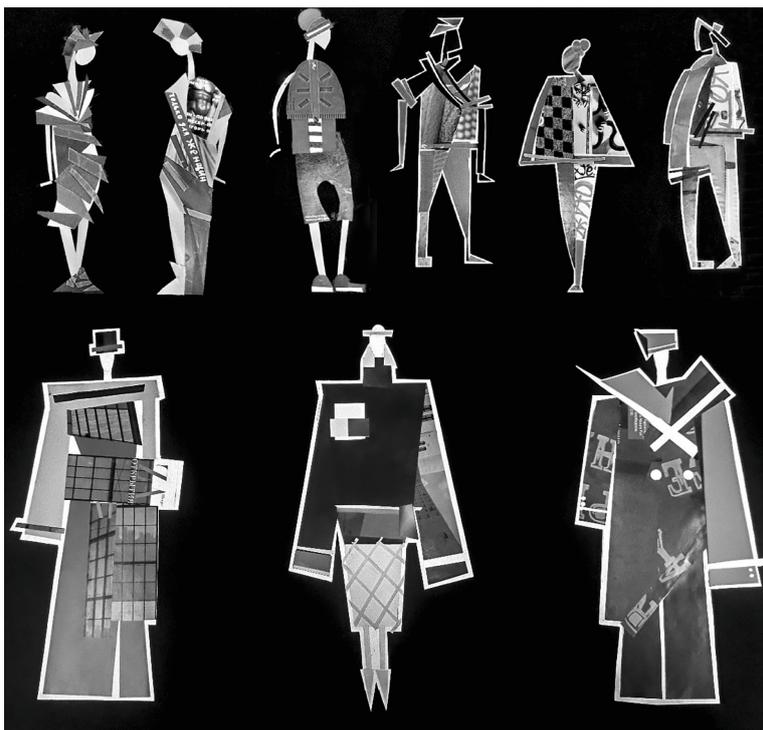

Рис. 4. Поиск цветовых сочетаний внутри силуэтов (метод аппликации с использованием журнальных страниц)

Fig. 4. Search for color combinations within silhouettes (application method using magazine pages)

Рис. 5. Поиск сочетаний фактур внутри силуэта (метод коллажа с использованием различных материалов)
Fig. 5. Search for combinations of textures within the silhouette (collage method using different materials)

Рис. 6. Поиск модельных особенностей внутри силуэтов
Fig. 6. Searching for model features inside silhouettes

Отдельный блок заданий охватывает темы методов, применяемых в проектировании. Обучающимся предлагается проработать модели с применением таких методов, как комбинаторные (трансформация, модульный, кинетический), ассоциативный и бионический методы, метод деконструкции.

В этих заданиях необходимо учитывать особенности каждого метода и выполнять эскизы в соответствии с требованиями. На каждый метод выполняется от 3 до 5 эскизных работ. Окончательные варианты оформляются.

Заключительная работа, являющаяся одновременно экзаменационной, представляет собой итоговую презентацию, которая формируется заданной последовательностью работы над проектом:

выбирается источник вдохновения, разрабатывается мудборд и концептборд, выполняется анализ тенденций моды и поиск аналоговых решений, обосновывается выбор методов проектирования и затем, на основании этих данных представляются эскизы коллекции.

Выводы. В рамках освоения дисциплины разумно сочетаются практические и художественные навыки, «именно ось "практическое освоение действительности – художественное освоение действительности", как показывает практика, определяет характер созидательной деятельности, именно здесь различаются цели и методы разновидностей этого процесса» [11, с. 24].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каган М. С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). Москва: Политиздат, 1974. 328 с.
2. Коськов М. А. Эстетика предметных форм. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2014. 392 с.
3. Музалевская Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта: учеб. пособие. Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2019. 73 с. URL: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20191002 (дата обращения: 21.11.23).
4. Музалевская Ю. Е. Основы дизайн-проектирования. Исторические аспекты развития, этапы и методы художественного проектирования в дизайне: учеб. пособие. Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2019. 105 с. URL: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019152 (дата обращения: 21.11.23).
5. Мартиросов А. В., Кучеренко М. С. Авторский подход к преподаванию современной композиции для студентов-дизайнеров (из опыта работы) // Молодой ученый. 2018. № 47. С. 370–373.
6. Рабочая программа по дисциплине «Основы дизайн-проектирования» / С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна. Санкт-Петербург, 2023. URL: <http://rpd.sutd.ru/RPD/Index/553176/38830> (дата обращения: 21.11.23).
7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1005 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля» // Гарант: справ. правовая система. URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/74566340/paragraph/1/doclist/8509/1/0/0/13.08.2020%20%E2%84%96%201005:5> (дата обращения: 21.11.23).
8. Музалевская Ю. Е. Особенности преподавания дисциплины «Основы дизайн-проектирования» для студентов специальности «Искусство костюма и текстиля» // Тенденции развития науки и образования. 2022. № 83–1. С. 64–68.
9. Гусейнов Г. М., Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. Композиция костюма: учеб. пособие. Москва: Академия, 2003. 431 с.
10. Каган М. С. Эстетика как философская наука: унив. курс лекций. Санкт-Петербург: Петрополис, 1997. 544 с.
11. Коськов М. А., Музалевская Ю. Е. Костюм. Основы теории. Санкт-Петербург: ЛГУ, 2011. 224 с.

REFERENCES

1. Kagan M. S. *Human activity (experience of system analysis)*. Moscow, Politizdat, 1974, 28 p. (In Russ.).
2. Kos'kov M. A. *Aesthetics of object forms*. Saint Petersburg, LGU, 2014, 329 p. (In Russ.).
3. Muzalevskaya Yu. E. *Project designing: methods of creative execution of a design project: textbook*. Saint Petersburg, SPbGUPTD, 2019, 73 p. URL: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20191002 (accessed 21.11.23). (In Russ.).
4. Muzalevskaya Yu. E. *Project design basics. Historical aspects of development, stages and methods of artistic designing in design: textbook*. Saint Petersburg, SPbGUPTD, 2019, 105 p. URL: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019152 (accessed 21.11.23). (In Russ.).
5. Martirosov A. V., Kucherenko M. S. The author's approach to teaching modern composition for design students (from work experience). *Molodoi uchenyi*, 2018, no. 47, pp. 370–373. (In Russ.).
6. *Work program for the discipline «Project design basics» (the Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design)*. Saint Petersburg, 2023. URL: <http://rpd.sutd.ru/RPD/Index/553176/38830> (accessed 21.11.23). (In Russ.).

7. Order of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated August 13, 2020 No. 1005 «On approval of the federal state educational standard of higher education – bachelor’s degree in the field of study 54.03.03 Art of costume and textile». *Garant: sprav. pravovaya sistema*. URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/74566340/paragraph/1/doclist/8509/1/0/0/13.08.2020%E2%84%96%201005:5> (accessed 21.11.23). (In Russ.).
8. Muzalevskaya Yu. E. Features of teaching the discipline «Project design basics» for students of the specialty «Art of costume and textile». *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya*, 2022, no. 83–1, pp. 64–68. (In Russ.).
9. Gusseinov G. M., Ermilova V. V., Ermilova D. Yu. *Costume composition: textbook*. Moscow, Akademiya, 2003, 431 p. (In Russ.).
10. Kagan M. S. *Aesthetics as a philosophical science: univ. lecture course*. Saint Petersburg, Petropolis, 1997, 544 p. (In Russ.).
11. Kos’kov M. A., Muzalevskaya Yu. E. *Costume. Fundamentals of the theory*. Saint Petersburg, LGU, 2011, 224 p. (In Russ.).

Информация об авторе

Музалевская Юлия Евгеньевна – кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры технологии и художественного проектирования трикотажа, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18, e-mail: muz-yuliya@yandex.ru).

Статья поступила в редакцию 27.11.2023

После доработки 25.03.2024

Принята к публикации 29.03.2024

Information about the author

Yulia E. Muzalevskaya – candidate of art criticism, associate professor, associate professor of the department of technology and artistic design of knitwear, St. Petersburg State University of Industrial Technology and Design (18, Bolshaya Morskaya Str., St. Petersburg, 191186, Russian Federation, e-mail: muz-yuliya@yandex.ru).

The paper was submitted 27.11.2023

Received after reworking 25.03.2024

Accepted for publication 29.03.2024