

ОПЫТ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ СО СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОФИЛЮ «ТЕХНОЛОГИЯ»

The Experience of Designing Clothes Together with Students of Technology Department

Olga Pospelova (Ольга Поспелова)

Pleskavas Valsts universitāte / Псковский государственный университет, Pskov State University
e-mail: olya_pospelova@bk.ru

Abstract. *Lately, questions of cooperation of educational and creative processes have been revitalized. To form future handicraft teacher's expertise in tailoring, it is necessary to develop not only students' technological skills, but also creativity. Creating a collection of clothes is the process aimed at completing these tasks in the form of a specific product. The article presents the Pskov State University students' experience in fashion collection designing including the steps of the statement of technological problem, searching for a creative idea and stages of its implementation from the sketch to a ready set.*

The aim of the article: to describe the experience of developing collections of clothes by students of Pskov State University on the example of the collection "Lazurite".

Research methodology: observation, comparison, analysis, description.

Keywords: *design and tailoring, clothing collection, creativity.*

Вступление

В российских школах одной из задач обучения технологии является формирование практических умений в области конструирования, моделирования, дизайна и пошива несложных моделей одежды (фартука, цельнокроеной рубашки, свободных шорт, юбки). Некоторые школы реализуют дополнительные внеурочные занятия или организуют профильный класс с дополнительным изучением технологии.

Подготовка будущих учителей технологии в вузе также должна включать всю технологию пошива одежды различного ассортимента – юбки, брюки, платья. В Псковском государственном университете учебный план по профилю «Технология» включает ряд дисциплин, способствующих развитию умений студентов в сфере дизайна одежды. Дисциплины первого и второго года обучения направлены на формирование общей технологической подготовки по пошиву изделий: материаловедение, обработка отдельных узлов одежды, конструирование и моделирование швейных изделий, практикум по швейному производству и др. На старших курсах углубляется подготовка по технологии плечевых и поясных изделий.

Помимо овладения технологическими приемами пошива одежды важно сформировать у студентов такие умения в области дизайна, как чувство формы, ритма, гармонии цвета, образного решения идеи. На это направлены учебные занятия более старших курсов обучения: основы дизайна, специальное рисование, основы эскизно-проектной деятельности.

После освоения основной технологии пошива студентам предлагается разрабатывать и реализовывать собственные коллекции на практических занятиях и факультативах.

Цель данной статьи – описать практический опыт разработки коллекций одежды студентами Псковского государственного университета на примере коллекции «Лазурит».

В работе применялись следующие методы исследования: наблюдение за практической деятельностью студентов, сравнение, анализ и описание идеальных и реальных результатов проектной работы.

Студенческая творческая деятельность

Будущий учитель технологии должен уметь решать нетрадиционные творческие задачи и иметь специфическое мировоззрение, нацеленное на художественное преобразование окружающего нас предметного мира.

Развитию творческого потенциала студентов способствуют практические учебные проблемы, в результате решения которых студенты получают теоретические знания и приобретают практические навыки для выполнения проектных работ. Каждая разрабатываемая коллекция представляет собой коллективный творческий проект, в котором каждый студент решает поставленные перед ним задачи, воплощает свои замыслы через художественные образы.

Алгоритм решения таких задач включает этапы, связанные как с художественным, так и с техническим творчеством, и является основой преобразовательной деятельности. В этом комплексном процессе техническое проектирование создает изделия с функциональной целесообразностью, а художественное проектирование формирует их эстетическую и потребительскую ценность (Калабина, Патрушева, Ракова, 2014).

Проектно–дизайнерская деятельность студентов в процессе создания коллекции организуется таким образом, чтобы соответствовать статусу художественной системы и предъявляемым требованиям: образная разработка темы; стилистическая ясность разработок моделей в рамках темы; композиционная связь моделей в коллекции; наличие «сценария», сюжетного плана показа коллекции моделей.

Некоторые студенты уже на 1–2 курсе способны самостоятельно разработать концепцию и дизайн коллекции, у других же возникают некоторые трудности, поэтому коллекция разрабатывается коллективно либо при помощи преподавателя.

Форма коллективного взаимодействия педагогов и студентов в процессе проектирования и пошива способствует большему сплочению учебного коллектива, студенты более активно перенимают опыт преподавателя, видя его собственный рабочий процесс, мотивируются на дальнейшую собственную работу, вдохновляются и стараются достичь необходимого качества своего изделия. Педагог постоянно находится в диалоге с обучаемыми, поощряет инициативу, поддерживает благоприятный психологический климат в коллективе, легко схватывает его изменения и гибко реагирует на них. Возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая модель педагогического взаимодействия является достаточно продуктивной (Байкова, 2001).

Опыт такой организации учебной деятельности студентов позволяет утверждать, что использование такого подхода к процессу проектирования коллекции моделей дает импульс развитию у студентов не только технологических навыков, но и образно–ассоциативного мышления, способности упрощать, схематизировать, передавать основной смысл, находить и формировать варианты композиции, развивать проектную задачу.

В результате выполнения студентами проблемных заданий у них развиваются наблюдательность, внимание, зрительная память, творческое воображение, формируются навыки умственных операций и действий, способность к открытию новых способов организации изображения путем мысленного перекомбинирования зрительных образов и другие качества (Калабина, Патрушева, Ракова, 2014).

Разработка коллекций одежды студентами Псковского государственного университета

В 2016–17 учебном году студентам третьего курса обучения предложили разработать собственную коллекцию, но так как учебный процесс включал практику в школе, то времени на разработку коллекции было очень мало. Поэтому основная работа по разработке эскизной части коллекции была выполнена по авторскому замыслу преподавателя кафедры дизайна и технологии обработки материалов Поспеловой О.

Перед разработкой новой коллекции одежды был поставлен ряд проблемных задач. Коллекция должна:

1. состоять из 10 комплектов (по количеству студентов);
2. включать более 10 моделей на этапе эскизной разработки, чтобы обеспечить выбор изделия для пошива;
3. состоять предпочтительно из платьев, так как на данном этапе обучения студенты осваивали пошив платья прилегающего силуэта;
4. иметь схожую технологию пошива каждого комплекта, чтобы все студенты в равной степени могли закрепить умения;
5. соответствовать уровню сформированных навыков и умений в области пошива одежды;
6. обеспечиваться минимальными затратами на покупку дополнительного материала (в наличии в мастерской присутствовал синий, черный и белый материал);
7. содержать элементы русского стиля, так как планировалось участие в мероприятиях на соответствующую тематику.

Процесс создания коллекции начался с поиска творческого источника. Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти все, что каким-то образом можно трансформировать, преобразовать в одежду: мотив, фрагмент или источник целиком. При выборе темы для коллекции дизайнер может обращаться к классическим формам и истории костюма, предлагая свои ассоциации на ту или иную тему.

Первостепенную роль в данном случае сыграла задача стилистического и цветового решения. Соответственно основной стилистической линией была выбрана гжельская роспись и цветовое сочетание синего и белого. Гжель — русский народный промысел производства керамики и фарфора и вид русской народной росписи. Сегодня гжель — это сложная роспись в кобальтово-синих тонах на чистом белом фоне. Классическая гжельская роспись изображает стилизованный растительный орнамент: травинки, колосья, черенки, ягоды, цветы.

Рис. 1. Источники вдохновения для разработки коллекции.

В наличии имелось достаточное количество синей ткани, поэтому было решено создать основную часть платьев из нее, но добавить белые элементы с синей вышивкой. Несколько платьев планировалось выполнить в белом цвете с синим орнаментом, как в классической гжельской росписи.

Когда основная идея коллекции ясна, создается серия эскизов, где намечаются основные черты будущих моделей. Здесь возникло противоречие между планируемыми моделями одежды и наличием необходимых технологических компетенций у студентов. При разработке фасонов платьев решено было выбрать 2 варианта построения полочки – основа полочки с рельефами и корсетный вариант с делением на 9 частей, а также 2 модели юбки – «солнце» и прямая юбка. Некоторые детали требовали дополнительного моделирования. С пошивом таких изделий студенты уже частично сталкивались, поэтому имели общее представление о предстоящем технологическом процессе. Прорисовка и отбор черновых эскизов занял несколько дней. В результате были выбраны 13 основных моделей, соответствующих заявленной тематике коллекции и уровню технологической грамотности студентов.

На эскизной прорисовке был представлен ряд моделей в порядке поиска идеи от юбки длиной до колена до макси юбки–солнце. Одна модель плавно перетекала в другую, видоизменялись формы полочек, длина юбки, её объем, цвет, появлялись разрезы и дополнительные детали – рукав, верхняя юбка, пояс, нижняя фатиновая маечка с вышивкой, менялись количество и характер орнаментации. Выбранные фасоны, с одной стороны, подчеркивали женственность фигуры, помогали создать гармоничный образ, давали возможность некоторым девушкам впервые примерить платье с длинной юбкой или открытыми плечами. С другой стороны, они выполняли учебную задачу – помогали отработать технологию изготовления платья прилегающего силуэта, не требовали длительного этапа конструирования, не представляли большой сложности с точки зрения технологии пошива.

Рис. 2. Промежуточные эскизы коллекции «Лазурит». Автор: О. Поспелова.

После окончательного уточнения эскизов преподаватель дисциплин, связанных с пошивом одежды, Елисеева Н. и студенты приступили к разработке выкроек и пошиву изделий. Итоговый вариант коллекции состоял из двенадцати комплектов. Десять из них выполняли студенты 3–го курса, один – студентка 2–го курса и один – преподаватель Поспелова О.. Ткани, использованные в коллекции, – габардин, шифон, жаккард, фатин. В процессе работы одни элементы видоизменились в силу свойств тканей и невозможности вышивки на них, другие – из-за индивидуальных особенностей фигур студенток, но в целом итоговый результат достаточно близок к эскизам.

Для отделки платьев предполагалось использование машинной вышивки. Машинная вышивка с орнаментальной композицией располагалась на поясах, и стилизованных «оплечьях» – элементах царской одежды. Рисунок для машинной вышивки составлялся из классических элементов гжельской росписи и авторских дополнений. Магистрантка

Иванова Д. разработала эскизы, преобразовала их в макеты и в дальнейшем контролировала процесс выполнения вышивки. Также было решено добавить бисерные элементы. Финальное платье выполнено с использованием дополнительной фатиновой вставки, спереди и сзади расшитой бусинами белого и голубого цвета. Пояс юбки также расшит бисером. Для некоторых платьев использованы многослойные подъюбки.

Рис. 3. Фрагменты вышивки и эскиз центральной части полочки. Автор: О. Поспелова.

На заключительном этапе были продуманы аксессуары – украшения ручной работы из бисера, прически в романтическом стиле, макияж с акцентом на глаза.

Некоторое время потребовалось на выбор названия и музыкального сопровождения. Название «Гжель» было бы слишком простым, поэтому в итоге коллекция получила название «Лазурит», так как цвет этого минерала соответствует синему цвету платьев, а легкие «прожилки» напоминают белые элементы. Музыкальной темой, сопровождавшей показ стала композиция «Танец феи Драже» русского композитора П.Чайковского, традиционно ассоциирующаяся с чем-то сказочным, волшебным, новогодним. Таким образом платья, внешний облик и музыка соединились в единый образ, который был представлен зрителям.

Рис. 4. Коллекция «Лазурит» на фестивале Псков ГУ. Автор: А. Иванов.

Таким образом, коллекция «Лазурит» – это совместный творческий процесс преподавателя Поспеловой О. – автора, Елисейевой Н. – руководителя технологией пошива, и студентов 3 курса, которые воплотили идею в конкретный продукт.

Студенты 2 курса обучения после представления «Лазурита» также решили разработать и реализовать свою коллекцию. Они представили ряд своих зарисовок, выполненных на основе анализа иллюстративных источников. Под руководством преподавателя Поспеловой О. был разработан полноценный эскизный вариант коллекции.

Данная коллекция получила название русской песни «Калинка–малинка». Студенты вдохновились русским народным костюмом. Фасоны платьев перекликались с русскими рубахами и сарафанами, но приобрели более современное звучание. Цветовая гамма подбиралась соответствующая: неотбелённый лен, красный, белый. Украсить комплекты планировалось тесемками, бусинами, кружевом и лентами.

Первоначальный ряд содержал 12 моделей, из которых были выбраны 7 комплектов: 5 платьев длиной до колена, одно платье длины макси, одни брюки, одна блузка, один жакет. Сложность с точки зрения технологии пошива студенты определяли по своему желанию и возможностям. Большинство практической работы проходило на факультативных занятиях и практикумах по швейному производству.

Подбор материалов также проходил с учетом материальных затрат: использовался габардин, лен (однотонный и с раппортом), пикачо, тонкая блузочная ткань.

В процессе пошива, которым также руководила Елисеева Н., некоторые элементы также были несколько изменены в силу технологических способностей студентов. Однако, это не помешало сохранить единство коллекции.

Рис. 5. Коллекция «Калинка–малинка». Автор: О. Поспелова.

Комплекты одежды студенты дополнили соответствующими прическами – объемными косами с лентами и цветами. Дефиле было задумано как танец молодых девушек, которые водили хороводы и пели песни о любви и родине.

Выводы

В процессе практических занятий студенты, которые в будущем планируют связать свою профессиональную деятельность с преподаванием технологии в школе, получают знания и умения, с помощью которых смогут грамотно организовать учебный процесс, заинтересовать учеников дизайном одежды. Сотрудничество преподавателей и студентов в процессе работы над коллекцией является мотивирующим фактором, так как преподаватель получает роль «старшего коллеги», а не «начальника», студенты видят процесс работы преподавателя, то, как он подходит к поиску образов, как воплощает в эскизе идею, как формирует концепцию коллекции. Студенты перестают стесняться, начинают предлагать свои идеи. В 2017–18 учебном году многие студенты уже высказали желание поучаствовать в процессе создания коллекций. Со студентами 4 курса планируется разработка индивидуальных коллекций, некоторые из которых, возможно, также будут воплощены в жизнь.

Summary

In Russian schools, while teaching technology on some particular steps, children learn how to sew simple things (apron, skirt, etc.). Students of Pskov State University who are going to teach technology at school must get required skills in design and creating clothes.

Projecting and making collections of clothes contributes to coping with this task. Firstly, it develops practical skills in sewing different pieces of clothes and their details, because students not only make patterns for practice sewing, but a whole thing: shoulder and belt models, adding them with sleeves, collars, decorate clothes with different materials. Secondly, a collection is an embodiment of an association into a perfect image with its own idea. In demands analyzing an association, give it a shape, find a stylistic and colour solution, depict different clothes (in process of creating a sketch), determine materials and decorating.

In 2016–2017, the students of the 2nd and 3rd grade together with tutors Pospelova O. and Yeliseeva N. created 2 collections of clothes in Russian style "Lazurite" and "Kalinka–Malinka". The author of the article describes a process of setting a technological goal with lots of nuances, searching of a creative idea and steps of it's realization from a sketch to a ready kit.; and from the kit to a perfect image performed on stage. These collections contributes to creative development of the students, motivate them to make their own ones, improve their technological literacy, teach them to offer new ideas and find ways to realize them.

Kopsavilkums. *Rakstā aprakstīts apģērbu projektēšanas process, kas ietver tehnoloģisku problēmu noteikšanu, radošās idejas meklēšanu un tā ieviešanas posmus no skices līdz gatavai apģērbu kolekcijai.*

Использованная литература и источники информации

1. Байкова, Л. А. (2001). *Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учебное пособие* / Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина. Москва: Педагогическое общество России.
2. Калабина, О. В., Патрушева Л. К., Ракова Е. В. (2014). *Проектирование коллекции как способ творческой самореализации и профессионального становления будущих конструкторов изделий легкой промышленности*. Концепт.
3. Скачкова, Н. В. (2010). *Дизайн как содержательная основа для формирования технологической компетентности*. Вестник ТГПУ.