

Графическое выражение современного процесса проектирования одежды в соответствии с творческими методами проектирования

Повшик С. Я.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков

Изменения, которые произошли в традиционном процессе проектирования, актуализировали потребность переосмысления вопросов визуализации, эскизирования, графического выражения процесса в целом, обнаружили необходимость их последующего обстоятельного исследования. В связи с этим актуальным является четкое очерчивание видов и функций проектно-графических составляющих согласно этапам, методам проектирования, определения степени их стилизации, трансформации, модификации в процессе реализации проектных заданий. Интенсификация процессов проектирования, переориентирование на разукрупнение производства и индивидуальное проектирование ставят перед современным дизайнером сложные, многогранные задания. Постоянный поиск и отбор идей, как основа проектирования, вывели на первый план изучение и внедрение нетрадиционных эвристических методов – так называемых технологических приемов творчества.

Расширение методологического инструментария, новых творческих технологий привело к изменениям в графическом выражении процесса проектирования. Появление визуальных образцов (эскизов, схем) как в иностранных научно-популярных изданиях, так и в интерактивных базах данных демонстрируют неиспользуемые ранее смысловые наполнения, образные и технические приемы. Рассмотреть визуальное воплощение того или иного метода проектирования, выявить взаимосвязь применяемых приемов и характера графической составляющей представляется целесообразным.

Анализ графического воплощения современного процесса проектирования одежды с точки зрения творческих методов проектирования определил существенное расширение диапазона проектно-графической составляющей, взаимосвязь между используемыми приемами и ее характером.

Ключевые слова: дизайн одежды, процес проектирования, проектно-графическая составляющая, творческие методы проектирования.

(Искусство и культура. – 2017. – № 4 (28). – С. 58–62)

Graphic Expression of Contemporary Clothing Design Process in Accordance with Art Design Methods

Povshyk S. Y.

Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv

Changes which have happened in the traditional design process, have actualized the need to rethink the issues of visualization, sketching, graphic expression of the process on the whole and revealed the necessity in their further comprehensive study. The most urgent is issue of a clear delineation of the types and functions of design and graphic components according to stages, design methods, detection of the degree of its styling, transformations, modifications in the implementation of the project tasks. Intensification of the design processes, re-orientation on the decomposition of manufacturing and individual design require from a contemporary designer complicated and multifaceted tasks. Resident search and selection of ideas as the basis of design, brought to the fore studying and implementation of non-traditional heuristic methods, the so-called technological methods of creative work.

The expansion of methodological tools, new creative technologies has led to the changes in graphic expression of the design process. Multiple visual examples in both foreign scientific and popular publications as well as interactive database demonstrates previously unused semantic content, imagery and techniques. To consider the visual embodiment of a method of designing, to identify the relationship of techniques which are used and the nature of the graphics component seems appropriate.

The analysis of contemporary graphic clothing design process from the point of view of creative design techniques, revealed a significant expansion of the range of design and graphic component, the relationship between the methods which are used and its character.

Key words: clothing design, process of design, design and graphics component, creative design methods.

(Art and Cultur. – 2017. – № 4 (28). – P. 58–62)

Место и значение дизайна в современной культуре декларирует необходимость его углубленного теоретического осмысления. Одним из важных вопросов в этом направлении

является распространение нового формата графического выражения процесса проектирования в дизайне одежды. Для воплощения творческого замысла дизайнер использует

Адрес для корреспонденции: e-mail: povshykvitlana@gmail.com – С. Я. Повшик

разнообразные графические приемы и средства в соответствии с этапами дизайн-процесса. Изменения, которые произошли в традиционном ходе проектирования, актуализировали потребность переосмысления вопросов визуализации, эскизирования, графического выражения процесса в целом, обнаружили необходимость их последующего обстоятельного исследования. Актуальным стал вопрос четкого очерчивания видов и функций проектно-графических составляющих согласно этапам, методам проектирования, определения степени их стилизации, трансформации, модификации в процессе реализации проектных заданий.

Как показывает анализ степени научной разработки указанных вопросов, проблемы художественного проектирования костюма освещены во многих научных трудах, в частности, к вопросам теории и практики художественного проектирования костюма обращаются Е. Андросова, Т. Бердник, И. Гардабхадзе, Е. Ильичова, Т. Козлова, М. Коробцева, О. Косенко, И. Кузнецова, О. Лагода, Ф. Пармон, Г. Петушкова, З. Тканко, Л. Ритвинская, О. Самоненко, Р. Степучов, Н. Чуприна. Процесс проектирования в дизайне и его творческие методы рассматривают в своих трудах А. Бойчук, О. Генисаретский, В. Даниленко, Б. Клубиков, Г. Минервин; в дизайне одежды Н. Валькова, Г. Гусейнов, В. Ермилова, Д. Ермилова, И. Гардабхадзе, Дж. К. Джонс, В. Дутка, И. Элинер, М. Килошенко, Е. Рачинская, В. Сидоренко, З. Тканко, О. Коровицкий. Вопросам визуализации процесса проектирования посвящены труды Н. Архиповой, Н. Миргородской, Ф. Пармон, Г. Петушковой, Р. Степучева. Однако комплексного анализа изменений, произошедших в системе проектно-графических составляющих обусловленных распространением творческих методов проектирования, не произошло.

Цель данной статьи заключается в выявлении изменений, произошедших в графическом выражении современного процесса проектирования одежды, с последующим исследованием превращений проектно-графической составляющей в соответствии с творческими методами проектирования.

Методы и приемы в современном процессе проектирования одежды. Дизайн одежды тесно связан с развитием новейших технологий, непрерывным развитием науки. Интенсификация процессов проектирования, переориентирование на разукрупнение производства и индивидуальное проектирование ставят перед современным дизайнером сложные, многогранные задачи. Стало заметным,

что во время их решения, использование традиционных (эмпирических) методов проектирование не дают желаемого результата. Эти методы являются малоэффективными, когда речь идет о стимулировании творческого проектного мышления дизайнера и оптимизации самого процесса проектирования [1]. Постоянный поиск и отбор идей, как основа проектирования, вывели на первый план изучение и внедрение нетрадиционных эвристических методов – так называемых технологических приемов творчества. Научные исследования, начиная с конца XX столетия, содержат значительное количество теоретического материала, касающегося концепций методов и приемов дизайн-проектирования [2, 3]. Они дают возможность предположить, что расширение методологического инструментария, новых творческих технологий привело к изменениям в графическом выражении процесса проектирования. В свою очередь появление визуальных образцов (эскизов, схем) как в иностранных научно-популярных изданиях, так и в интерактивных базах данных (интернет, электронные базы данных) демонстрируют неиспользуемые ранее смысловые наполнения, образные и технические приемы, которые не подлежат традиционному типологическому анализу. Мало изученными являются и способы структурирования графической составляющей, такие как скетч-бук, портфолио, мудборд, их значение в формировании творческой идеи и визуализации процесса проектирования. Следовательно, рассмотреть визуальное воплощение того или иного метода проектирования, выявить взаимосвязь использованных приемов и характера графической составляющей, представляется целесообразным. Похожее наблюдение находим у Н. Гардабхадзе, которая, анализируя методы художественного проектирования костюма, отмечает, что разные подходы к поиску дизайнерских решений костюма имеют много общего, и отличие их (методов) заключается в подходах к стимулированию креативной идеи, в приемах превращения ассоциации в образ и в визуализации образов [4].

Способность четко формулировать задания, быстро продуцировать большое количество идей, принимать нетривиальные решения – качества, без которых современному дизайнеру тяжело эффективно воплощать творческий замысел. Эвристические методы, как и эмпирические, позволяют развить эти качества, активизировать и регулировать процесс творческого поиска. Методы стимулирования воображения, направленные на усовершенствования творческого процесса,

применяются в основном в прогнозировании, изобретательстве, системном инженерном проектировании. За рубежом, где проблемами прикладной эвристики занимаются с середины XX века, на данный момент накоплен значительный материал, созданы курсы и классы «творческого решения проблем», целью которых является развитие соответствующих особенностей мышления [5]. Рассмотрим их, акцентируя внимание на характерных особенностях графического выражения.

Особенности графического выражения эвристических методов проектирования в современном дизайне одежды. *Метод ассоциации* предусматривает оперирование разнообразными идеями, почерпнутыми из окружающей среды, и заключается в превращении предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски будущего объекта. Способность дизайнера к такому типу мышления является основоположной в творческой деятельности. Если рассматривать методику художественного проектирования как совокупность последовательных стадий (предпроектное исследование требований рынка индустрии моды; генерирование авторской творческой идеи; поиск, анализ, классификация и типизация элементов творческих источников и тенденций моды; визуализация дизайнерских решений в двумерных эскизах и материализация в трехмерных моделях; презентация, оценка и продвижение моделей одежды на рынок индустрии моды, визуализация [4], тогда графическое выражение процесса проектирования начинается уже на стадии поиска, анализа и классификации первоисточника, а не на стадии визуализации дизайнерских решений, как считалось раньше. В пользу этого утверждения говорит все более активное распространение относительно нового для нас вида графической составляющей – мудборда (от англ. *mood board* – доска настроения), целью которой является фиксация общего настроения и тематического направления коллекции (рис. 1). На этом же этапе происходит морфологический анализ, имеющий характерное графическое выражение. *Метод аналогий* – метод решения поставленного задания путем интерпретации первоисточника с последующей трансформацией в проектируемый объект. Поскольку этот метод предусматривает аналогичные первоисточнику решения, использование мудбордов является менее целесообразным, его замещает детализированное изображение первоисточника, которое часто микшируется с графическими морфологическими поисками. Также этот метод предусматривает использование не только

визуальных признаков первоисточника, но и одного из способов создания вещи, например, когда в основу трансформации ложится способ «упаковки» (рис. 2). Графические поиски в этом случае приобретут признаки технического рисования, где все внимание привлечено к деталям, конструктивным узлам, способам соединения и т. д. *Бионический метод* заключается в анализе конкретных объектов бионики и позволяет получить неординарные решения конструктивных узлов, новых свойств поверхностей и фактур. Здесь акценты смещаются в сторону конструктивного моделирования, а следовательно, и графическая составляющая будет дополнена схемами, развертками, увеличенными деталями (эффект лупы), рельефными изображениями фактуры. Похожим по графическому наполнению можно считать *метод передовых технологий*. *Метод неологии* предусматривает заимствование, использование передового отечественного и зарубежного опыта, поиск формы на основе пространственного перекомпоновки прототипа. Нам он знаком из традиционного процесса проектирования как усовершенствование существующего образца. Графические поиски здесь могут проводиться двумя путями: моделированием форм на базе технического рисунка и технического эскиза, или использованием цифровых изображений аналогов на фигуре или манекене с наложением графических поисков будущих вариантов. *Метод направляющих заданий* – метод, который состоит в детальном анализе преимуществ и недостатков уже существующих образцов и идей, поиске похожих решений (журналы мод, выставки, показы под, интерактивные источники). Следует заметить, что это традиционный и наиболее используемый из методов, и изменения в его графическом выражении коснулись только техники визуализации – использования цифровых изображений. В случае, когда этот метод применяется как вспомогательный, его графическое выражение расширяет информационное наполнение мудборда. *Метод декомпозиции* предусматривает системный подход, который заключается в разложении сложного задания на череду простых: выбор ассортимента, силуэта, конструктивного, тонально-колористического членения, масштабирования декора и накладных элементов, аксессуаров. Происходит так называемый морфологический анализ, который графически выражается морфологическим рядами. Поскольку целью является постепенное наполнение и усложнение базовой формы изделия, то к изображениям выдвигаются определенные требования: фронтальные

проекции фигур, сохранение пропорций при переходе от одного к другому уровню разработки, отсутствие образных поисков. Именно это обуславливает появление фотошаблонов в этом виде графической составляющей. Они упрощают работу дизайнера, позволяя сосредоточиться над выполнением более узких проектных заданий (рис. 3). *Метод гиперболы* используется для создания наиболее выразительного образа. Графическая составляющая этого метода интересна тем, что выражает поиск образного решения, графическое моделирование одежды и его презентацию одновременно, поэтому может выступать как самостоятельный арт-объект. *Метод передовых технологий* применяется в случае проектирования изделий, которые способны менять свой внешний вид. Это зрелищные, эстрадные, цирковые костюмы (цвет, подсветка) или одежда, изготовленная из высокотехнологических материалов (жидкие кристаллы, нано-материалы), которая может менять свои свойства, цвет, текстуру и т. д. Поскольку проектные действия в этом случае смещены в сторону технологичности, легко предвидеть, что графическое выражение процесса начнется на стадии рабочего эскиза. *Метод эмпагии* – «вживание в роль» проектированного

изделия – просмотр традиционного решения изделия с целью усовершенствования существующего образца. Поскольку изменения касаются только усовершенствования функциональных характеристик изделия и будут относиться к конструктивному моделированию и конфекционированию, то и графические поиски будут базироваться на рабочих и технических эскизах. Очень похожим по содержанию на этот метод является *метод свободного выражения функции*, соответственно и графическая составляющая будет идентична. Новый подход к проектированию одежды предложили японские дизайнеры, суть которого заключалась в свободном манипулировании конструкцией и технологическими приемами, а также частичным отказом от традиционных приемов посадки на фигуру. Замена классических базовых конструкций на отстраненные методы объемного моделирования (начертательная геометрия, оригами) – характерная черта *метода деконструкции*. Метод-сателлит деконструкции – *инверсия* имеет целью разрушение привычных приемов моделирования: выворачивание и разнообразные перестановки. Все это наводит на мысль, что графическое моделирование в данном случае является малоэффективным и уступает место

Таблица. *Этапы проектирования одежды (по В. В. Ермиловой)*

спрос	планирование	прогнозирование	проектирование	производство	тиражирование	употребление												
↓																		
анализ																		
предпроектный	социально-экономический	функциональный	функционально-стоимостный	технологический	анализ формы													
↓																		
аналитическое моделирование	графическое моделирование				конструктивное моделирование													
	мудборд, фор-эскиз			рабочий эскиз	технический эскиз	макет	лекала											
метод мозговой атаки	дельфийский метод	метод направляющего задания	метод ассоциации	импровизационный метод	метод стилизации	метод имитации	метод интерпретации	метод гиперболы	метод аналогии	бионический метод	метод передовых технологий	комбинаторные методы	метод неологии	метод декомпозиции	метод трансформации	метод инверсии	метод деконструкции	П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

конструктивному, начиная с разработки технического эскиза.

Детальнее стоит остановиться над группой методов под названием комбинаторные. Эти методы были базовыми в традиционном проектировании одежды. Впервые они были применены в начале XX столетия конструктивистами Л. Поповой, А. Родченком, В. Татлиным. Экспериментируя в разных отраслях искусства, они использовали основные принципы системного анализа при разработке новых образцов одежды. Социокультурная, экономическая и политическая ситуации, которые сложились в те времена, требовали внедрения программированных методов формообразования при проектировании, комбинации стандартных элементов из простых геометрических форм, трансформации одежды в процессе эксплуатации, компоновки унифицированных готовых изделий. Все эти условия стали основой появления промышленных коллекций и легли в основу современных САПР. Следовательно, комбинаторные методы базируются на вариативных изменениях пространственных, конструктивных, функциональных структур, и применяют приемы комбинирования элементов на плоскости, типичных модулей, пропорциональных членений формы, компьютерное моделирование готовых элементов. К ним принадлежат *комбинаторика, трансформация, кинетизм*. Очевидным является то, что вся проектная ситуация в данном случае будет разворачиваться в пределах конструктивного моделирования и будет выражена техническими эскизами с их последующим превращением в макеты и лекала. Соответствие творческих методов проектирования этапам проектирования одежды, а именно – анализу форм, как этапу, базирующемуся на графическом выражении [6], приведено в таблице.

Заключение. Анализ графического воплощения современного процесса проектирования одежды, с точки зрения творческих методов проектирования, определил

существенное расширение диапазона проектно-графической составляющей, взаимосвязь между применяемыми приемами и ее характером. Заметным стало ее неравномерное использование при применении того или иного метода – от полного спектра, включающего в себя как графическое моделирование, так и конструктивное, до выражения только в технических эскизах и графическом моделировании конструкции. Следовательно, проектно-графическая составляющая процесса проектирования, ее вид, технические и художественно-образные характеристики напрямую зависят от избранного метода и полностью подчинены заданиям, которые он решает. Четкое определение границ применения видов графической составляющей для графического воплощения выбранного творческого метода проектирования позволит оптимизировать работу дизайнера над решением проектных заданий, качественнее визуализировать проектный процесс. Также разрешит провести углубленный типологический анализ проектно-графической составляющей процесса проектирования в современном дизайне одежды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клубиков, Б. И. Методы активации творческого поиска: дизайн-педагогический и проектно-практический аспект [Текст]: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.06 / Б. И. Клубиков. – Л., 1978. – С. 211–226.
2. Килошенко, М. И. Психология моды [Текст]: учеб. пособие для вузов / М. И. Килошенко. – 2-е изд., испр. – М.: Оникс, 2006. – С. 316–318.
3. Самоненко, О. С. Ассоциативно-образный метод проектирования костюма [Текст]: автореферат дис. ... канд. искусствоведения: 18.10.11 / О. С. Самоненко. – СПб., 2011. – 18 с.
4. Гардабхадзе, И. А. Критерии построения морфологической матрицы в процессе поиска инновационных дизайнерских решений / И. А. Гардабхадзе // Культура и искусство в современном мире. – 2016. – № 17. – С. 138–146.
5. Валькова, Н. П. Эффективность применения методов эвристики в процессе обучения дизайнеров [Текст] / Н. П. Валькова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – 2015. – Сер. 15. – Вып. 1. – С. 165–175.
6. Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Ермилова, Ю. Д. Ермилова. – М.: Мастерство, 2011. – С. 177–179.

Поступила в редакцию 16.06.2017 г.