

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ЭПОХУ ВНИМАНИЯ К УСТОЙЧИВОМУ ДИЗАЙНУ

Тимофеева М.Р., Дегтярева Г.В.

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: info@omgtu.ru

Термин «устойчивый дизайн» предполагает сохранение окружающей среды, общественный прогресс и справедливую экономию. Деятельность компаний, которые производят одежду из экологически чистых или переработанных материалов, а также стараются, чтобы производство не приносило ущерба окружающей среде, соответствует понятию «устойчивое развитие». Основным принципом следования этому понятию является ответственное отношение дизайнеров к моде. Подобное развивающееся направление предполагает пересмотр и формирование новых программ и методик подготовки дизайнеров, в частности фэшн-дизайнеров. Статья рассматривает методики Омской Школы Дизайна Костюма, формулирует задачи, решение которых формирует проектную культуру, культуру потребления, позволяет минимизировать возможный вред от производства и перепроизводства одежды. Создание подобных методик, использование их в учебном процессе является значимыми инновациями в Высшей школе, формирует ответственное отношение молодых дизайнеров к моде, сохраняет окружающую среду, создает предпосылки социальной, экономической и экологической устойчивости.

Ключевые слова: устойчивая мода, устойчивое развитие, педагогические методики, Омская Школа Дизайна, проектная культура, культура потребления.

PEDAGOGICAL TECHNIQUES DURING THE ATTENTION ERA TO SUSTAINABLE DESIGN

Timofeeva M.R., Degtyareva G.V.

SEE HE Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: info@omgtu.ru

The term «sustainable design» assumes preservation of the environment, social progress and fair economy. The companies which make clothes from the environmentally friendly or processed materials and also try that production didn't bring damage to the environment, correspond to the concept "sustainable development". The basic principle of following to this concept is the responsible attitude of designers to fashion. The similar developing direction assumes revision and formation of programs and techniques of training of designers, in particular fashion-designers. Article considers techniques of the Omsk Fashion Design School, formulates tasks which solution forms design culture, the culture of consumption, allows to minimize possible harm from production and overproduction of clothes. Creation of similar techniques, their use in educational process is significant innovations at the Higher school, forms a responsible attitude of young designers to fashion, keeps the environment, creates prerequisites of social, economic and ecological sustainability.

Keywords: sustainable fashion, sustainable development, pedagogical techniques, Omsk Fashion Design School, design culture, culture of consumption.

Суть модной индустрии подразумевает постоянное обновление. Но термин «устойчивость» все чаще звучит и парадоксально укрепляется в этой области. Устойчивость – это один из вариантов перевода английского слова sustainability. Термин «устойчивое развитие» впервые возник в одном из документов Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию в 1987 году и вошел в употребление в 1980-х годах. Термин предполагает сохранение окружающей среды, общественный прогресс и справедливую экономию. Впервые об обязанности дизайнера думать об экологии и социальных проблемах заявил дизайнер Виктор Папанек. Он выступал против материализма и чрезмерного потребления и обвинял дизайнеров в том, что они создают ненужные вещи. По его мнению, дизайн подразумевает не только решение проблем заказчика, но и понимание того, что каждое

дизайнерское решение меняет общество и экологию [1]. Деятельность компаний, которые производят одежду из экологически чистых или переработанных материалов, а также стараются, чтобы производство не приносило ущерба окружающей среде, соответствует понятию «устойчивое развитие». Таким образом, можно сделать вывод, что основным принципом следования этому понятию является ответственное отношение дизайнеров к моде. Пока в России эта проблема точно набирает внимание, тогда как скандинавские бренды, в частности финские, американские марки с долгой историей, такие как Levi's, пропагандируют базисное развитие, опирающееся на ответственный подход к моде. В Китае в Гонконге несколько лет проводится конкурс Eco Chic Design Award, масштабное мероприятие в рамках концепции устойчивой моды. «Sustainable fashion» развивает принцип, который предложили американский архитектор Уильям Макдонах и немецкий химик Михаэль Браунгарт – «cradle-to-grave» («от колыбели к колыбели (могиле)»). Принцип опирается на все этапы жизненного цикла вещи: проектное исследование, производство, использование вещи, утилизация в конце жизненного цикла. И каждый этап не наносит вред окружающей среде.

Подобное развивающееся направление предполагает пересмотр и формирование новых программ и методик подготовки дизайнеров, в частности фэшн-дизайнеров. Ресурс esowiki.ru даёт определение и синонимичные термины устойчивого дизайна – экологический дизайн, экологически устойчивый дизайн, экологически сознательный дизайн и т.д. Это философия проектирования физических объектов, искусственной среды и услуг, которые соответствуют принципам социальной, экономической и экологической устойчивости. Определение экодизайна рассматривается как направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всем протяжении жизненного цикла изделия. Намерение устойчивого дизайна состоит в том, чтобы «устранить отрицательное воздействие на окружающую среду полностью посредством квалифицированного, чувствительного дизайна. Проявление устойчивого дизайна требует возобновляемых ресурсов, минимальное воздействие на окружающую среду. Целью является соединить людей с окружающей средой. Кроме ликвидации негативного воздействия на окружающую среду, устойчивый дизайн должен создавать проекты, которые будут являться значащими инновациями для того, чтобы изменить принцип жизни людей [6]. Таким образом, программы подготовки должны формировать компетенции дизайнера как идеолога и разработчика предметов материального мира и решать следующие задачи:

1. Мониторинг возможных направлений обращения к теме устойчивого дизайна. Научно-исследовательская деятельность.

2. Экоподход в выборе и разработке материалов. Анализ исторических примеров, современных разработок. Дисциплины: «Текстильный дизайн», «Выполнение проекта в материале».

3. «Recycling» (создание объектов из использованных материалов/ненужных вещей). Дисциплины: «Текстильный дизайн», «Дизайн проектирование костюма», «Выполнение проекта в материале».

4. Технологические (безопасные) методы обработки тканей и изделий. Дисциплины: «Материаловедение», «Текстильный дизайн».

5. Рациональность и минимализация кроя – «holistic / no waste design» (безотходная раскладка, разработка изделий с задачей минимальной потери материала). Дисциплины «Конструктивное моделирование», «Макетирование», «Выполнение проекта в материале».

6. Креативный подход (вещи трансформеры, вещи гибриды). Проект «Концепт самодостаточности или 8К», дисциплины «Дизайн-проектирование костюма», «Макетирование».

7. Эксклюзивное проектирование. Проект «Платье как искусство», дисциплины: «Дизайн-проектирование костюма», «Текстильный дизайн».

8. Проектная деятельность с элементами условий восстановления используемых материалов. Научно-исследовательская деятельность.

9. Проектная деятельность «We are locals» (создание объектов из материалов конкретного места / региона / района). Научно-исследовательская деятельность.

10. Формирование информационного пространства темы для широкой аудитории. Инструменты: конкурсы, конференции, воркшопы.

Решение этих задач позволит минимизировать возможный вред от производства и перепроизводства одежды, сформировать проектную культуру и культуру потребления.

Перечисленные задачи успешно применяются в методиках Омской Школы Дизайна Костюма, реализуются в рамках учебных программ, социокультурных проектах, творческих конкурсах. В статье «Формирование профессиональных компетенций направления «Дизайн костюма» заведующая кафедрой «Дизайн костюма», профессор Толмачева Галина Васильевна указывает на то, что основные образовательные программы направления подготовки раскрывают систему междисциплинарных связей, ориентированных на формирование основных видов профессиональных компетенций. Таким образом, процесс проектирования, который является ключевым в видах профессиональной деятельности дизайнера, должен рассматриваться с позиции современных требований, выдвигаемых к производству нового продукта [4].

Конструкции экодизайна находят своё место в постановке учебных задач в рамках дисциплины «Дизайн-проектирование костюма»: тема комфорта, долговечности вещей, постановка проектной задачи, исходя из потребностей целевой аудитории. Точнее, создание вещи, которая будет обладать ценностью для конечного потребителя с функциональной точки зрения. Это одна из важнейших дисциплин, формирующая профессиональные компетенции, и наполнена она практическими ситуационными задачами, для решения которых необходимы современные проектные технологии. Одной из актуальных проектных технологий можно назвать ММА – «Метод морфологического анализа (ящиков)» астрофизика Фрица Цвика, применённого им в 1942 году для теории решения изобретательских задач. Использование этого метода в проектировании костюма позволяет качественно улучшить этапы проектирования. Система решения проблемы при помощи метода морфологического ящика следующая:

1. Точно сформулировать задачу или проблему.
2. Выявить, определить, охарактеризовать классификационные признаки или значения параметров.
3. Сконструировать морфологический ящик, который будет содержать все решения проблемы, оформив его в виде морфологической таблицы или каким-либо иным образом.
4. Проанализировать решения, содержащиеся в морфологической таблице с точки зрения поставленных целей.
5. Выбрать и реализовать наилучшие решения [5].

Эта методика позволяет задействовать все проектные этапы: выбор тканей, рациональность конструкторских решений, обоснование технологических обработок. Предпроектное исследование позволяет сформулировать вопросы задействования меньшего количества ресурсов при создании продукта. Например, джинсовый бренд Levi's использует в производственном процессе меньшее количество воды. Это позволяет сэкономить более 770 миллионов литров воды в производственном цикле. В учебном процессе подобные задачи могут ставиться гипотетически, но это формирует профессиональную систему ценностей сегодняшнего дня, проектную культуру дизайнера.

Отходы текстильного производства являются драматичной проблемой окружающей среды во всем мире. Ежегодно производится 20 миллионов тонн отходов. Подобные масштабы требуют цепочку серьезных действий в устойчивых производственных процессах. Дисциплина «Текстильный дизайн» предлагает несколько авторских методик, которые активизируют креативность, заставляют студента в масштабах учебных заданий актуализировать эту проблему. Предложенные методики создания авторских полотен включают десять технологических приёмов, которые объединяют в себе всё разнообразие

возможных преобразований [3]. Например, тема «Создание полотна из единичных элементов» предлагает студентам переосмыслить текстильные отходы, вложить в них смысл уникальности. Полотно создаётся из отдельных элементов, собирается как конструктор из единичных модулей. При непривычности формулировки этот метод имеет хорошо знакомые аналоги. Вязаные полотна, когда в качестве модуля, единичного элемента, выступает нить (пряжа) для вязания, собранная на спицах крючком или на специальной машине. Техника бисероплетения, когда полотно создаётся из отдельных бисерных бусин. Сюда же можно отнести техники макраме и гобелена. Под определение данной технологии подходит лоскутная техника – пэчворк и квилтинг. Сборка полотна из лоскутов издавна существовала независимо друг от друга у многих народов мира. Везде, где человек работал с тканью, возникала необходимость использовать обрезки и выпады края. Известен египетский орнамент, созданный из кусочков газельей кожи около 980 года до н. э. В одном из музеев Токио экспонируется сшитый примерно в то же время костюм с украшениями из лоскутов. В 1920 году в Пещере тысячи Будд был найден ковёр, собранный приблизительно в IX веке из множества кусочков одежд паломников. Одежды, сшитые из многочисленных лоскутков и окрашенные общим красителем индиго – техника «боро», являют собой отличный пример, как из отсутствия возможностей может вырасти что-то красивое и сильное. Создание полотна из бисера, нитей, лоскутов требует терпения и трудолюбия. Такой подход содержит ресурс уникальности и неповторимости конечного продукта и формирует ответственное отношение к творческому процессу.

Метод «Создание полотна из нетрадиционных материалов» – это метод-эксперимент. Практически во всех методах создания авторских полотен упоминается возможность использования нетрадиционных материалов в контексте конкретной технологии. Использование нетрадиционного элемента предлагается в виде одного из возможных направлений поиска новой идеи, то есть задача ставится от конкретного действия с определёнными условиями. В том числе с условиями переработки, второй жизни используемых материалов. Смещение внимания на постановку поиска идеи от материала меняет взаимосвязи практических действий. Фактически, исходный материал становится творческим источником для дизайнера, несущим подсказки применения определённых технологий. Используя нетрадиционные материалы: бумагу, предметные объекты, сухие цветы и травы, перья, бумагу, ракушки, решаются задачи бережного потребления и креативной утилизации.

В рамках курса «Креативные методы творчества» используется проектный метод. Процесс выполнения проектов является условием развития специалиста нового поколения, который максимально приближает студента к условиям производственной среды, а

состояние конечного результата – дизайн-проекта – к условиям его существования. Проектное высказывание обладает повышенной содержательной ценностью. Для эффективности развития восприятия студентов и воплощения полученных впечатлений, представлений и знаний в практической проектной деятельности выбирается такая форма, при которой производится процедура обобщения полученной информации, переноса и применения её в новых условиях, объединение теоретических знаний и их практической реализации. Студентам предлагаются креативные методы для поиска новой идеи в традиционном ассортименте. Предлагаются концепты «вещь-гибрид», «вещь-мутант», «вещь-трансформер», когда в проекте могут перерабатываться уже готовые изделия, которые прошли первый цикл использования, потеряли актуальность, визуальную ценность, устарели физически и практически. Отправной точкой для создания креативного продукта, в этом случае, является выполнение актуальной в данный момент и полезной в применении вещи, которая будет обладать определенной ценностью. Отправной точкой может служить функция и дизайн, культурный смысл и идея. Идея, наполненная вниманием к устойчивому развитию, формирует стратегический подход в дизайн-проектах, создаёт стабильную матрицу для их реализаций и воплощений. Создаваемый визуальный образ с учетом конструкций экодизайна самостоятельно декларирует о приоритетах автора, его жизненных ценностях. В зависимости от цели проектных задач, в дизайне объединяются весьма различные знания. Полярное взаимодействие порождает новые образы, приводит к появлению новой культуры [2].

В проектном методе «Платье как искусство» ставится задача «поднять профессиональное отношение к костюму на уровень искусства». В восточной культуре существует определение «айчаку», которое по своему смыслу очень близко к проектной задаче данной темы. Этот термин обозначает чувство привязанности к предмету. «Ай» – любовь, «чаку» – приступ, «айчаку» – глубокая эмоциональная привязанность, которую человек испытывает к предмету. Это любовь к предмету, который заслуживает привязанность не за то, что он делает, а за то, что он представляет. Признание айчаку помогает создавать предметы, которые люди любят и хранят всю жизнь. Таким образом, создавая арт-объект, наделяя его уникальной эстетической ценностью, поднимая ремесло на уровень искусства, решаются задачи устойчивого дизайна. В данном проекте костюм становится своеобразным аватаром автора и идеи. Высокие стандарты искусства создают привлекательную культуру, культура обобщает людей, формируя вокруг них пространство ценностей, заставляя понимать, какой дизайн востребован в мире.

Особое место в эпоху внимания к устойчивому дизайну занимает формирование информационного пространства темы для широкой аудитории. Действенными

инструментами в учебном процессе являются конкурсы, конференции, социокультурные проекты, тематические выставки. Это практикоориентированные научные площадки с возможностью высказаться на актуальные темы в дизайне не только словом, но и практическими визуальными воплощениями. Омская Школа Дизайна Костюма постоянно проводит подобные мероприятия. С процессом деятельности можно познакомиться в публикациях преподавателей кафедры «Дизайн костюма» в научно-творческой монографии под редакцией Г.В. Толмачевой «Международный конкурс молодых дизайнеров “Формула моды: Восток-Запад” 2014», в статьях М.Р. Тимофеевой и О.В. Ющенко «Процессы формирования гуманного мировоззрения через область профессиональных коммуникаций на примере социокультурного проекта “Касаюсь, значит знаю” и «Концепция выставки “Костюм как искусство. Fashion-кухня”» в системе профессиональной подготовки дизайнеров».

Потребности подготовки специалистов с комплексными знаниями в современной системе профессиональной подготовки неоспоримы. Студенты исследуют понятия Sustainable design, Eco design, Local production design и т.п. в процессе работы над такими проектами, как «recycling» (создание объектов из использованных /ненужных вещей), «holistic / no waste design» (разработка изделий с задачей минимальной потери материала), «we are locals» (создание объектов из материалов конкретного места / региона / района). Это предполагает междисциплинарное сотрудничество науки и фэшн-индустрии. Создание подобных методик, использование их в учебном процессе является значимыми инновациями в Высшей школе, формирует ответственное отношение молодых дизайнеров к моде, сохраняет окружающую среду, создает предпосылки социальной, экономической и экологической устойчивости.

Список литературы

1. Папанек В. Дизайн для реального мира: пер. с англ. / В. Папанек. – М.: Издатель Д. Аронов, 2012. – 416 с.
2. Тимофеева М.Р. Технология развития креативного мышления у дизайнеров через проектные методы /М.Р. Тимофеева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; Режим доступа: URL: <http://www.science-education.ru/127-20588> (дата обращения: 27.08. 2017).
3. Тимофеева М. Р., Толмачева Г. В. Текстильный дизайн. Инновационные технологии / М.Р. Тимофеева, Г.В. Толмачева // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12-4. – С. 722-726.

4. Толмачева Г.В. Формирование профессиональных компетенций направления «Дизайн костюма» /Г.В. Толмачева // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 5-1. – С. 42-45; URL: <https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=9906> (дата обращения: 25.08.2017).
5. Толмачева Г.В. Когнитивные образовательные технологии при организации учебного процесса у студентов направления «Дизайн» (на примере Омской Школы Дизайна костюма) /Г.В. Толмачева // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 11-3. – С. 355-358.
6. Устойчивый дизайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ecowiki.ru/wiki/ECOWIKI>: (дата обращения: 25.08. 2017).