

СТУДЕНТАМ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОСТЮМНОГО АНСАМБЛЯ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ

Дамаданова С.Р.¹, Магомедгаджиева Э.М.¹

¹ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», Махачкала, e-mail: dama.s@mail.ru

В статье рассматриваются возможности использования компьютерных технологий, графических редакторов в создании современного костюмного ансамбля с использованием этнических мотивов оформления и формообразования, что имеет огромное значение для развития творческого мышления и обогащения эстетического кругозора молодежи, формирования у студентов профиля «Дизайн костюма» эстетической культуры на основе отечественных художественных традиций. Разновидности дагестанского национального костюмного комплекса являются неиссякаемым источником творчества, вдохновляющим современную творческую молодежь на создание принципиально новых авторских образов. Заимствуя характерные черты этнического своеобразия одежды, обучающиеся варьируют сочетание национальной самобытности с модными направлениями в современном костюме, учатся создавать эксклюзивные дизайнерские модели, отвечающие выбранной тематике дизайнерского проекта. Раскрыта необходимость знания и продуманного варьирования методики ручного и электронного проектирования одежды на основе традиционного костюмного ансамбля. Таким образом, вместе с решением проблемы освоения учащимися новейших компьютерных технологий педагог решает задачу приобщения молодого поколения к делу сохранения преемственных традиций народного художественного наследия, использования студентами этнических особенностей национальной одежды в проектировании авторских моделей современного костюмного ансамбля.

Ключевые слова: композиционное решение, национальные мотивы, графические редакторы, проектирование современной одежды, формирование эстетического вкуса, творческое мышление.

STUDENTS ABOUT THE DESIGN OF THE ETHNIC COSTUME ENSEMBLE IN A GRAPHICS EDITOR

Damadanova S.R.¹, Magomedgadzhieva E.M.¹

¹FGBOU VO «Dagestan state pedagogical University», Makhachkala, e-mail: dama.s@mail.ru

The article discusses the possibility of using computer technology, graphic editors, in the creation of modern suiting ensemble with the use of ethnic motifs design and shaping, which are essential for the development of creative thinking and enrichment of the aesthetic Outlook of students, formation of students ' profile "Costume design" aesthetic culture on the basis of domestic art traditions. Varieties of the Dagestan national costume complex are an inexhaustible source of creativity that inspires modern creative youth to create fundamentally new author's images. Borrowing the characteristic features of ethnic originality of clothing, students vary the combination of national identity with fashion trends in modern costume, learn to create exclusive design models that meet the chosen theme of the design project. The author discusses the need of knowledge and thought-out variation techniques manual and electronic design clothes based on the traditional costume ensemble. Thus, together with the solution of the problem of mastering the latest computer technologies, the teacher solves the problem of introducing the younger generation to the preservation of the continuity of traditions of folk art heritage, the use of ethnic features of national clothing by students in the design of the author's models of modern costume ensemble.

Keywords: compositional solution, national motives, graphic editors, design of modern clothes, formation of aesthetic taste, creative thinking.

Современное образовательное пространство высшей школы требует совершенствования материально-технической базы посредством дальнейшей компьютеризации обучения, активизации в учебном процессе цифровых технологий. В рамках учебного процесса требуется ознакомление с системами автоматизированного проектирования (САПР), приобретение навыков работы с соответствующим программным

обеспечением, а также навыков модификации компьютерных приложений для проектирования одежды.

Огромное значение для расширения кругозора, развития творческого мышления и освоения профессиональных компетенций студентов отделений «Дизайн костюма» имеет приобретение навыков использования компьютерной технологии в разработке графических эскизов современных моделей на основе традиционной народной одежды.

Материал и методы исследования

Доминантой современного производства становится работа с новой информацией, черпаемой из единого мирового информационного пространства [1, с. 279]. Освоение студентами дисциплин художественно-эстетического цикла с использованием возможностей различных графических редакторов способствует на качественно новом уровне выработке специфических художественных умений, профессиональных компетенций. Получение и углубление практических навыков работы в графических редакторах является необходимым условием для профессиональной работы дизайнера с объектами визуально-коммуникативной среды. Широко используемые растровые (Adobe PhotoShop, Microsoft Photo Editor, Microsoft Image Composer, Microsoft Paint, Paint Shop Pro) и векторные форматы (Corel Draw, Adobe Illustrator, Auto Cad, Macromedia Flash) располагают богатым спектром услуг, позволяющих с помощью множества электронных инструментов и художественных эффектов визуализировать моделировку форм, цвето-тоновых и фактурных вариаций, конструировать и творчески обрабатывать как готовые фотоизображения, так и отсканированные образцы ручной графики.

Использование электронных пакетов программ позволяет студентам:

- при помощи растровых и векторных графических редакторов получать различные версии композиционного построения и колористического решения как всей коллекции образов, так и каждой модели в отдельности;
- оптимизировать форму изделия;
- моделировать дизайнерский объект в трехмерном изображении;
- проектировать современную одежду с использованием этнических мотивов;
- варьировать пропорции и силуэты моделей, фактуру различных материалов;
- добавлять или удалять аксессуары и др. [2, с. 85].

Так, в обучении студентов профиля «Дизайн костюма» художественно-графического факультета (ХГФ) Даггоспедуниверситета (ДГПУ) наиболее эффективным средством развития творческого конструкторского мышления является приобретение навыков использования графических редакторов в разработке авторских моделей на основе национальных орнаментальных мотивов, самобытных формообразующих элементов,

локальных особенностей традиционного художественного костюмного комплекса, продиктованных не только целесообразностью, но и эстетическими предпочтениями горцев.

Разновидности дагестанского национального костюмного комплекса являются неиссякаемым источником творчества, вдохновляющим молодежь на создание принципиально новых авторских образов. Значительный объем учебного времени отводится исследованию материальной и духовной культуры этносов Дагестана, представленной, в частности, богатым разнообразием национальных традиций в художественном оформлении и образном решении костюмного ансамбля. Совокупность декоративной отделки аксессуаров, обуви, головных уборов, функционально обусловленного природно-климатическими условиями и выразительного в художественном отношении кроя платья продиктована спецификой хозяйственно-бытового уклада, традиционных культовых, религиозно-магических представлений, поверий в обереговую символику стилизованных орнаментальных композиций, а также во многом предопределена и информативно-смысловой нагрузкой, свидетельствующей о возрастной категории, общественном и семейном положении, уровне достатка семьи. Следует отметить, что тщательной художественной отделке подлежала не только отличавшаяся многообразием материалов, этнической спецификой кроя самобытная женская одежда, но и оформление повсеместно распространенного, характерного как для равнины, так и высокогорья мужского наряда - шубы, кафтана, черкески, башлыка, а также аксессуаров: вышитого золотыми и серебряными нитками кисета, кобуры, изысканно декорированных украшений, ювелирных изделий. Названные особенности традиционного костюмного комплекса следует учитывать при введении этнических мотивов в художественное оформление авторских экспозиционных изделий, отвечающих новым художественно-эстетическим требованиям, а также моделировании современной одежды повседневного и ритуально-праздничного назначения.

Отечественная художественная культура и преемственные духовные традиции, возрождению и сохранению которых отводится важная роль в нашем обществе, лежат в основе праздничных событий, связанных со свадебной обрядностью, рождением детей, чествованием прославившихся соотечественников, юбиляров, представителей старшего поколения. Следуя традициям, студенты отделения «Дизайн одежды» уделяют немало внимания художественному оформлению современного костюмного ансамбля, вырастающему из самобытных этнических форм. Заимствуя характерные черты этнического своеобразия одежды, обучающиеся осваивают возможности электронных технологий, эффективность и необходимость использования которых не вызывает сомнений, варьируют в графических редакторах сочетания национальной самобытности с модными направлениями в костюме, учатся в ручном и виртуальном режиме создавать эксклюзивные

модели, отвечающие выбранной теме дизайн-проекта.

Результаты исследования и их обсуждение

Учебные дисциплины профиля «Дизайн костюма», направленные на формирование проектного мышления учащихся, дают студентам комплекс практических навыков при решении технологических задач в проектной деятельности будущих художников-дизайнеров, способствуют приобретению студентами знаний о принципах и методах современного конструирования одежды, ознакомлению с закономерностями композиции костюма, направлениями моды и требованиями к изделиям различного ассортимента. В рамках профессиональной подготовки специалистов квалификации «Дизайн одежды» рассматривается: специфика изготовления легкой и верхней одежды с учетом свойств различных материалов, видов соединений, методов обработки и сборки деталей швейных изделий; клеевые и сварные соединения одежды, общие сведения о клеевых соединениях, виды клеев, физико-механические свойства клеевых соединений; технические условия на выполнение ручных работ; основные этапы раскройного процесса; способы формирования раскладных лекал, клеевые и сварные соединения одежды; приемы влажно-тепловой обработки (ВТО) швейных изделий; терминология, режим, оборудование для ВТО; технологические характеристики рабочих инструментов и швейного оборудования; процесс образования машинных стежков и строчек; особенности обработки соединительных, краевых, отделочных швов; ассортимент материалов для одежды, обоснование выбора материалов; соответствие материала художественному образу, силуэту, форме модели по пластике, фактуре поверхности, колориту; нормирование расходов и рациональное использование материалов; расчет раскладок и настилов, лекал; анализ современных цифровых направлений технологии изготовления одежды и костюма.

Компьютерная графика не подменяет ручного способа рисования, а является специфической формой реализации изобразительной деятельности в области проектирования костюма. Первичная стадия проектирования дизайнерских фор-эскизов предполагает эмоционально-выразительное линейное решение художником костюмных образов в технике ручной графики, тогда как на последующем этапе поиска цветового решения, вариантов фурнитуры, фактуры материалов, орнаментальных композиций, уточнения конструктивных особенностей модели целесообразнее активно использовать специальные компьютерные программы. Алгоритм эскизирования, способствующий сохранению «авторского почерка» и вместе с тем отличающийся качественной электронной обработкой, можно представить в следующей последовательности:

- выполнение выразительного рисунка в технике ручной графики;
- сканирование серии фор-эскизов;

– обработка эскизов в графическом редакторе [3, с. 25].

Этап разработки цифровых эскизов костюмного комплекса с вариативным моделированием национальных элементов предполагает также использование готовых многократно скопированных шаблонов фигуры, с последующим усложнением задач: формированием многовариантных костюмных ансамблей, более динамичных силуэтных ракурсов, эффектных фоновых, цвето-тоновых и фактурных решений и др.

Методика проектирования авторского комплекса одежды на качественно новом этапе освоения возможностей графических редакторов предполагает последовательное решение следующих задач:

- определение темы коллекции, определяющей степень погружения костюмного образа в этнику;
- сбор и анализ фотоиллюстративного материала, визуальной информации в журналах, музеях, этнографических каталогах;
- построение графической базы, силуэта костюма на основе национальных костюмных комплексов различных народностей Дагестана;
- исследование особенностей технологической обработки и последующее конструирование одной из разновидностей традиционного костюма;
- разработка авторских эскизов творчески переосмысленных форм национальной одежды;
- исследование особенностей этнических деталей одежды, аксессуаров и последующее их творческое переосмысление;
- создание традиционного орнамента в графическом редакторе;
- авторская творческая стилизация традиционных орнаментальных композиций;
- исследование особенностей ювелирных, текстильных, керамических изделий и последующее их творческое переосмысление в качестве дополнения к костюмному ансамблю;
- определение цветовой гаммы, орнаментальных элементов и фактурного решения костюма с учетом национальных художественных традиций;
- создание электронного каталога авторских моделей, выполненных на основе национальных особенностей одежды народов Дагестана;
- создание презентации дизайнерского проекта.

Организация лабораторных занятий предусматривает освоение студентами следующих тем:

- пакет Adobe PhotoShop в проектировании костюмного ансамбля с элементами народной одежды (художественная обработка ручной графики и растровых эскизов одежды, аксессуаров);
- пакет векторной графики Corel Draw в проектировании костюмного ансамбля (работа с фотографическим изображением группы моделей; использование техники работы со слоями; разработка нескольких вариантов костюмных комплексов);
- разработка технических эскизов моделей одежды по образцам художественных проектов и др. [4, с. 271].

Последующий этап работы студентов предполагает использование специализированных графических программ: «Ассоль», «Закройщик 1.44 lite», RedCafe, LECO, Optitex и др., предназначенных для расчета измерительных значений моделей, построения и распечатки выкроек, конструирования параметрических лекал [5].

Так, в частности, примечательна и удобна в использовании доступная для скачивания и установки на компьютер графическая программа AKVIS Decorator с широчайшим диапазоном возможностей: позволяет наложить текстуру с сохранением объёма, рельефа, изгибов, складок, теней исходного изображения. Для декорирования исходного изображения платья традиционным или авторским орнаментальным мотивом достаточно выделить часть изображения в фоторедакторе, вызвать плагин для выбора образца поверхности в «библиотеке текстур», произвольно переработать получившееся изображение, изменив степень искривления текстуры, положение источника света, яркость и объемность изображения, а также сгенерировать узор на основе заготовки или загруженной ручной графики и т. д.

Наиболее эффективной компьютерной программой для 3D-моделирования дизайнерами одежды с точки зрения авторов исследования является Marvelous Designer, позволяющая обходиться в работе без использования чертежных программ. Обладая полным, практически неограниченным спектром функций, Marvelous Designer предназначена для:

- примерки костюма на 3D-манекенах;
- виртуального изменения положения манекена в пространстве;
- имитации и учета различных физических свойств ткани (растяжимость, сминаемость, намокание, плотность, толщина и т. д.);
- проектирования текстур и принтов для одежды;
- полного моделирования костюма - от создания выкройки до сшивания и примерки и др.

Моделировать масштабируемые выкройки одежды, конструировать и изменять лекала из имеющейся в наличии профессиональной базы, оптимизировать их раскладку на ткани, задав припуски на швы, оцифровывать готовые выкройки из журналов, добавлять в имеющуюся базу типовых размеров индивидуальные позволяет названный выше графический редактор одежды Redcafe.

Электронные технологии могут быть использованы не только в процессе проведения лабораторных занятий, но и в процессе изложения теоретического материала с использованием доступной и легкой в освоении программы Power Point, позволяющей создавать слайд-презентации со встроенными музыкальными файлами и видеороликами.

В процессе проведения лекционных занятий удобно использовать электронные слайды, подготовленные с помощью программы iSpring Free, приспособленной для конвертации Power Point-презентаций в файлы Flash с поддержкой видеоэффектов и анимации. Продукт предназначен для формирования и обмена с другими пользователями учебных курсов, онлайн-презентаций со вставленными Flash- и YouTube-роликами. Также для формирования серии электронных обучающих курсов возможно использовать бесплатную программу Cam Studio, предназначенную для ведения видеозаписи одновременно с голосовыми комментариями, с последующим сохранением готовых роликов в формате AVI или SWF.

Освоение компьютерных технологий у студентов профиля «Дизайн одежды» должно сформировать профессиональные компетенции, отражающие умение отразить в графическом проекте оптимальное сочетание функциональной целесообразности и образной выразительности на основе владения приемами работы с растровыми и векторными изображениями. Студент должен обладать следующими знаниями и умениями:

- знать программные средства графических редакторов;
- владеть опциями инструментов программ векторной и растровой графики;
- знать приемы преобразования объектов;
- применять различные графические приемы к текстам;
- владеть приемами создания графически и информационно насыщенных объектов дизайна костюма;
- владеть навыками подачи технических эскизов средствами векторной графики;
- уметь создать презентацию проекта и др.

Заключение

Реализация дизайнерских проектов в векторной и растровой графике, не подменяя традиционных способов рисования, стимулирует комбинаторное образное мышление студента, способствует повышению уровня изобразительной культуры, позволяет сочетать функциональную целесообразность, эргономичность с эстетикой художественного образа,

формировать авторский изобразительный стиль. Проектирование коллекции современной одежды в стиле, характерном для различных этносов Дагестана, стимулирует исследовательские навыки молодежной аудитории, трансформирующей фактический материал в современные, эксклюзивные образы.

Таким образом, педагог решает двуединую задачу: освоение студентами новейших цифровых технологий, способствующих значительному повышению уровня изобразительной культуры, более эффективному и многовариантному воплощению дизайнерского замысла, а также сохранение преемственных традиций народного художественного наследия, использование этнических особенностей национального костюма в проектировании современных моделей одежды.

Список литературы

1. Шильдебаева Л.К., Кошкарлова Ш.З., Амиева Г.И. Информатизационно-коммуникационные технологии при обучении студентов композиционному решению костюма с национальными мотивами // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. 2015. Вып. № 3 (36). С. 279.
2. Дамаданова С.Р. Компьютерные технологии в композиционном решении национального костюма // Материалы научной сессии профессорско-преподавательского состава ДГПУ. - Махачкала, 2019. С. 85.
3. Иванова Л.И. Использование информационных коммуникационных технологий на занятиях моделирования одежды // Интеграция науки и практики в современных условиях: материалы конференции. Таганрог, 2016. С. 25.
4. Бейсенбаев С.К. Компьютерные технологии в проектировании костюма // Science and world. 2014. Вып. № 1 (5). С. 271.
5. Фоменкова Е. Бесплатные программы для построения выкроек. Обзор самых доступных. [Электронный ресурс]. URL:<https://loskutkova.ru/archives/5702> (дата обращения 01.09.2019).