

Н. В. Кадиева

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специфика профессиональной деятельности дизайнера костюма заключается в гармоничном соединении двух аспектов – эстетического и утилитарного. Рассмотрены возможные причины дисбаланса этих аспектов в российском дизайн-образовании и предложены такие способы организации и содержания практических занятий и производственной практики, которые будут способствовать восстановлению правильного соотношения эстетической и утилитарной составляющих дизайн-образования. Особое внимание в процессе формирования профессиональных компетенций дизайнеров костюма уделяется роли преподавателя и его собственному опыту практической дизайнерской деятельности.

Ключевые слова: бакалавр, дизайн-образование, проектная деятельность, методы профессиональной подготовки, производственный процесс.

Как отмечает большинство авторов, занимающихся исследованиями в области дизайн-образования (С. М. Кожуховская, Н. А. Ковешникова, С. Ю. Томицкая, Я. В. Новикова, О. В. Кузьмина, В. Ф. Сидоренко, А. В. Ткаченко, В. П. Климов, А. А. Грашин и др.), профессия дизайнера обладает спецификой, отличающей ее как от инженерных, так и собственно художественных профессий [1–5]. В чем отличие дизайнера от художника? Работа художника – свободное творчество, его произведения воздействуют на эмоциональное состояние зрителя, но с функциональной точки зрения практически всегда бесполезны. Дизайнер же создает вещи не только красивые, но еще и нужные. Предметы, созданные дизайнером, в отличие от инженерных конструкций, не только способны выполнять возложенные на них функции, но еще и привлекательны для потребителя в силу ряда факторов. Привлекательность дизайнерского продукта обусловлена не только их эстетическими свойствами, как может показаться на первый взгляд, но психологической комфортностью, наличием дополнительных функций, удобством его эксплуатации, престижностью марки и т. д. Проектирование всех этих эстетических и утилитарных свойств продукта и есть основная задача дизайнера.

Таким образом, дизайн находится на границе материальной и духовной деятельности и решает задачу удовлетворять как материальные, так и духовные (эстетические) потребности человека. Это касается любого направления дизайна, в том числе дизайна костюма. По словам В. Ф. Сидоренко, «объектом дизайна костюма является утилитарная вещь, которая имеет практическое назначение и помимо эстетической функции... выполняет множество других функций» [6].

Согласно утверждению В. П. Климова, «специфика подготовки дизайнера определяется путем нахождения оптимального соотношения художественных, эстетических, инженерных, социальных и других со-

ставляющих профессии. До сих пор проблема достаточно убедительно решалась соотношением каждой из них с профессиональной областью или видом дизайна (дизайн одежды, дизайн среды, графический дизайн и т. д.). Каждое направление по-своему определяло необходимые пропорции составляющих начал профессии и их качественные критерии» [7].

Рассмотрение дизайна костюма в качестве вида дизайнерской деятельности, по словам А. А. Грашина, «позволяет увидеть в его предмете и задачах диалектические связи двух аспектов – *эстетического*, отражающего специфическую потребность в прекрасном, в гармоничной, художественно-осмысленной среде, и *утилитарного*, удовлетворяющего любые практические жизненные потребности» [8]. Автор выделяет следующие аспекты дизайнерской деятельности.

Первый аспект, обуславливающий создание прекрасного в объекте, предполагает:

- 1) положительный эмоциональный настрой,
- 2) эстетическую выразительность,
- 3) художественную образность,
- 4) знаковую ассоциативность.

Второй аспект (утилитарный) связан с созданием полезного в объекте и предполагает:

- 1) конструкторское совершенство,
- 2) технологическую целесообразность,
- 3) экономический эффект,
- 4) эргономический комфорт.

Исторически понятия дизайна в России и за рубежом несколько отличались (и отличаются до сих пор). Если в иностранном понимании слово «дизайн» означает «улучшение потребительских свойств», то в отечественной интерпретации под дизайном, как правило, подразумевается простое декорирование изделий. Эстетическая сторона отечественного дизайна и дизайн-образования всегда была и остается преобладающей.

Это объясняется особенностями появления дизайна в России и спецификой развития государства

в XX в. Русский дизайн зародился как творческая деятельность производителей и конструктивистов и на протяжении всего советского периода практически не был востребован промышленностью. Советская торговля не нуждалась в стимулировании сбыта и, соответственно, в дизайнерских услугах. Поэтому, в отличие от зарубежного дизайнера, основная цель которого – удовлетворять потребность промышленности в продвижении товаров, для отечественного дизайн-образования была характерна оторванность от нужд производства и потребителя. Дизайнеров учили «делать красиво», и дизайнеры творили для собственного удовольствия, не особо заботясь о практической востребованности своего труда. В данном случае эстетический аспект являлся приоритетным по сравнению с утилитарным. Такое своеобразное «искусство ради искусства».

В современных условиях ситуация в швейной отрасли коренным образом изменилась. В период постперестроечной приватизации многие крупные промышленные предприятия, занимающиеся производством одежды, оказались в руках людей, далеких от швейной промышленности. В результате они либо быстро разорились из-за неграмотного руководства, либо перепрофилировали свое производство. Инфраструктура промышленности разрушилась, на ее месте возникли мелкие предприятия, остро нуждающиеся в услугах дизайнера, но не имеющие возможности адекватно оплачивать его труд. Это наглядно демонстрируют результаты опроса, проведенного нами в феврале-апреле 2014 г. среди выпускников дизайнерских факультетов. Из 69 респондентов устроились на работу по специальности 24 человека (35 %), 18 из них (т. е. 75 %) недовольны крайне низким уровнем заработной платы.

Выход из сложившейся ситуации на большинстве швейных предприятий малой и средней мощности видят в совмещении дизайнером функциональных обязанностей конструктора, технолога и иногда даже лаборанта. Данный факт накладывает дополнительные повышенные требования к профессиональной подготовке дизайнеров костюма и обуславливает ее разностороннюю направленность. Дизайнер костюма в современных условиях должен иметь развитое художественное и конструкторское мышление, владеть знанием технологических процессов, что позволит воплотить в материале любой художественный образ. Поэтому дизайнеры высшего звена, участвующие в творческом процессе создания модели, должны быть не только художественно и теоретически подготовлены в области композиции костюма, истории материальной культуры и эстетики, но и владеть навыками конструирования и технологии изготовления костюма, уметь просчитывать его эко-

номическую и потребительскую привлекательность. От разносторонней подготовки дизайнера костюма зависит идейная образность, качество, цена и в целом конкурентоспособность готового изделия. Это означает, что на данном этапе подготовки специалистов требуется усиление *утилитарной составляющей дизайнерского образования*, которое может быть обеспечено, на мой взгляд, только за счет увеличения опыта практической проектной деятельности как основного вида профессиональной деятельности современного дизайнера. Логика педагогического исследования предполагает комплексный подход к решению этой проблемы. Как некоторые из возможных ее решений могли бы быть использованы занятия по дисциплине «Основы производственного мастерства», предусмотренные Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при обучении студентов специальности «Дизайн (дизайн костюма)», а также правильная организация производственных практик.

В состав дисциплины «Основы производственного мастерства» наряду с другими традиционно входит курс «Выполнение проекта в материале», в ходе изучения которого перед студентами ставится комплексная задача по созданию художественного образа изделия, разработке конструкции и принятию технологических решений. Результат работы представляется в виде проектного образца с приложенным пакетом технической документации. Таким образом, курс «Выполнение проекта в материале» как бы суммирует и актуализирует на практике компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов проектирования, конструирования, макетирования, технологии швейных изделий и материаловедения. Задание на проектирование подбирается преподавателем для каждого студента в индивидуальном порядке в зависимости от способностей и предпочтений студента, а также с учетом конкретной ситуации (например наличия заказа).

Решение задачи усиления утилитарной составляющей дизайн-образования в значительной степени может быть обеспечено за счет смещения содержания таких работ с проектирования формальных, футуристических объектов в сторону решения востребованных социально ориентированных задач. Например, вместо абстрактной темы «Авангард» можно предложить студенту разработку сценического костюма для конкретного творческого коллектива. По теме «Комплект» можно разработать комплект школьной формы для реально существующего учебного заведения или по теме «Верхняя одежда» разработать модель для внедрения в производство на конкретном промышленном

предприятию. Хорошо, если в качестве проектного задания используется реальный потребительский заказ. Например, в одном из семестров группе студентов кафедры дизайна в рамках дисциплины «Выполнение проекта в материале» была поручена разработка серии сценических костюмов для оперы «Царская невеста», которую ставили студенты кафедры дирижирования. Однако, как показала практика, в этом случае необходимо заранее определять степень ответственности исполнителя перед заказчиком. Выполняя такие задания, студенты будут вынуждены ориентироваться на реальные запросы конкретного потребителя.

Кроме подбора заданий, ориентированных на решение конкретных практических задач, необходима выработка определенной стратегии проектирования, соответствующей условиям, оговоренным в задании. Процесс проектирования должен быть выстроен в полном соответствии с этапами существующего производственного цикла на реальном производстве: подбор материалов (конфигурирование), эскизирование, конструирование и моделирование, изготовление образца модели, составление технической документации.

Еще один вид учебной деятельности, направленный на формирование профессиональных компетенций дизайнера и предусмотренный ФГОС ВПО, – большое количество производственных практик. Однако с прохождением такой практики часто возникают сложности. В российских реалиях предприятия швейной промышленности, как правило, находятся в частной собственности и не заинтересованы принимать студентов на практику. Студенты неопытны, производительность их труда низкая, а ошибки, часто допускаемые в работе, приводят к дополнительным материальным затратам. Для владельцев предприятий, и без того часто находящихся в условиях экстремального выживания, все это представляет дополнительные риски. А если еще учесть крайне малое количество швейных производств в Сибирском регионе, становится понятно, почему образовательные учреждения не всегда могут организовать прохождение практики своих студентов на предприятии и предпочитают создавать для этого собственные лаборатории. Получается, что даже в рамках производственной практики учащийся не всегда имеет возможность поучаствовать в настоящем промышленном процессе, и подробное воспроизведение модели такого процесса в условиях учебной лаборатории имеет очень важное значение при формировании профессиональных компетенций дизайнера. Изучив сценарий грамотно организованного процесса работы, дизайнер в своей профессиональной деятельности будет стремиться к его максимальному воссозданию, исправляя порой неблагоприятные

для профессионального дизайна условия, складывающиеся на некоторых предприятиях по причине отсутствия квалифицированных специалистов. Под неблагоприятными условиями понимаются многочисленные нарушения и допущения в технологическом и производственном процессах, такие, например, как замена дорогого сырья более дешевым, несоблюдение предусмотренной технологии, неправильное использование оборудования, отсутствие авторского надзора, которые часто практикуются на малых предприятиях швейной промышленности в целях удешевления конечного продукта.

Такой подход к осуществлению проектной деятельности требует участия в образовательном процессе преподавателей, обладающих достаточным опытом практической дизайнерской деятельности, а этот опыт у большинства преподавателей, как правило, ограничивается рамками производственной практики, пройденной когда-то в процессе получения высшего образования. Практикующий же дизайнер не имеет достаточной мотивации для преподавания в вузе. Это объясняется тем, что для карьерного роста в профессиональной сфере преподавателя и дизайнера необходимы достижения совершенно разного свойства. Для преподавателя мерилom компетентности является ученая степень и количество опубликованных научных трудов. А для практикующего дизайнера теоретические исследования имеют значение постольку, поскольку это необходимо для достижения практических результатов, т. е. создания конкурентоспособного дизайнерского продукта. Совмещать эти два вида деятельности под силу немногим.

Сходные проблемы обнаруживаются и в зарубежном дизайн-образовании. Об этом упоминает в своей статье Дональд Норман, почетный профессор в области когнитивных наук университетов Калифорнии и Сан-Диего, профессор компьютерных наук Северо-Западного университета: «Проблема усугубляется новыми настойчивыми требованиями высших исследовательских университетов, чтобы все преподаватели дизайна имели ученую степень кандидата наук. Но, учитывая специфику обучения большинства преподавателей дизайна, понимание рода знания, который составляет эту степень, весьма невелико» [9].

По закону практикующий дизайнер может рассчитывать на условия оплаты труда, адекватные аналогичным условиям остепененных преподавателей. Согласно ФГОС ВПО, «к преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, дипломы лауреатов и степеней международных и всероссийских конкурсов, патенты на промышленные образцы, являющиеся членами Союза ху-

дизайнеров России, Союза дизайнеров Российской Федерации, Союза архитекторов, а также других российских и международных творческих союзов соответствующего профиля, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере» [10]. Однако на практике это положение выполняется крайне редко. В результате, как уже упоминалось, практикующему дизайнеру очень затруднительно (да и неинтересно) заниматься преподаванием, от чего страдает качество практической подготовки студентов.

Возможно, решением этой проблемы могло бы стать возрождение и возвращение достойного статуса системе наставничества. Дизайнер костюма – своего рода «штучный товар». Этим специалистов не может и не должно быть много. Обучение дизайнеру одежды – процесс очень индивидуальный и в некотором роде интимный, где ученик должен видеть в наставнике не нищего учителя, а представителя элиты, образец для подражания. В отличие от просто преподавателя, преподаватель-наставник должен организовать для студента-ученика не столько накопление знаний, сколько выработку мастерства. Наставник, выполняющий роль Мастера, должен сочетать профессионализм с духовностью, обладать свободой видения, широтой кругозора, компетентностью, активностью, способностью импровизировать. В процессе совместной работы, участия в конкурсах, конференциях происхо-

дит наработка профессиональных навыков, а вместе с тем уверенности и собственного имиджа. Для обучающихся особенно полезен не только профессиональный, но и личностный контакт с Мастером, достигшим успеха в своем деле, нашедшим свое призвание. Жизненный опыт часто полезнее абстрактных знаний.

Для организации такой формы преподавания возможно создание на базе учебного заведения небольшого предприятия, своего рода маленького действующего экспериментального цеха, который на постоянной основе занимался бы коммерческой деятельностью, например выполнял бы заказы населения и сторонних организаций. На таком предприятии студенты могли бы проходить производственную практику или в свободное от учебы время под руководством наставника оттачивать профессиональное мастерство, помогая ему в работе. Опыт создания подобных предприятий (ресурсных центров), вполне успешный, существует на базе ССУЗов.

Разумеется, все это потребует решения множества финансовых и юридических вопросов, а также немалых материальных затрат. Однако в условиях жесткого соперничества и борьбы за абитуриента качество подготовки конкурентоспособных специалистов, имеющих опыт решения реальных профессиональных задач, имеет очень важное значение для конкурентоспособности самого вуза.

Список литературы

1. Ковешникова Н. А. К вопросу о модели подготовки специалиста дизайнера на основе компетентностного подхода. // *European Social Science Journal* (Европейский журнал социальных наук). 2011. № 10 (13). С. 181–188.
2. Кожуховская С. М. Дизайн костюма – одна из специализаций подготовки профессионального педагога // *Вестн. УМО по профессионально-педагогическому образованию. Специализированный выпуск «Дизайн-образование»*. 2007. № 2 (41). С. 126–130.
3. Новикова Я. В. Практическая компонента в теоретической подготовке дизайнеров-бакалавров // *Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin)*. 2013. Вып. 13 (141). С. 30–32.
4. Томицкая С. Ю. Влияние практико-ориентированного подхода в процессе подготовки дизайнеров на их восприятие и построение современного формообразования // *Проблемы повышения качества подготовки дизайнеров: материалы конф. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. С. 113–114.*
5. Кузьмина О. В. Методы формирования конструкторской готовности дизайнера, реализующие требования ФГОС ВПО // *Проблемы и перспективы развития высшего образования на современном этапе: материалы междунар. науч.-практ. конф. Электросталь: Новый гуманитарный институт, 2010. С. 124–127.*
6. Сидоренко В. Ф., Устинов А. Г. Анализ опыта подготовки дизайнеров в высших учебных заведениях, организация и содержание процесса подготовки дизайнеров. Отчет о научно-исследовательской работе // *Метод. материалы ВНИИТЭ. М.: ВНИИТЭ, 1987.*
7. Ткаченко Е. В., Ткаченко А. В., Климов В. П. Дизайн-образование: концептуальные версии // *Образование и наука*. 2000. № 1. С. 94–100.
8. Грашин А. А. Дизайн-образование в России – современное состояние и перспективы развития: качество жизни и образование. М.: ВНИИТЭ, 2005. № 13.
9. Norman, Don. Why design education must change. [Электронный ресурс] Core 77. Nov 26, 2010. URL: http://core77.com/blog/columns/why_design_education_must_change_17993.asp (дата обращения 04.04.2014).
10. ФГОС ВПО по направлению 072500 Дизайн (квалификация (степень) «бакалавр»). Приложение к приказу министра от 22 декабря 2009 г. № 780 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) «Бакалавр», электронная версия. 2012. С. 11. URL: http://www.mosirt.ru/docs/fgos/072500_Design.pdf (дата обращения: 20.03.2013).

Кадиева Н. В., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: madamkadieva@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 20.06.2014.

N. V. Kadieva

VOCATIONAL TRAINING FEATURES OF COSTUME DESIGNERS IN MODERN HIGHER EDUCATION CONDITIONS

Specificity of costume designer's professional activity is harmonious combination of the aesthetic and utilitarian aspects. The aesthetic aspect, associated with the creation of positive emotions, expressive aesthetic, artistic imagery, has traditionally been the dominant in Russian design education. Modern condition of Russian clothing industry requires depositing the costume designer's professional competence towards creating useful qualities of the object.

The article discusses the possible reasons of the aesthetic and utilitarian aspects imbalance. Also the author proposes some ways of organizing and content of practical training, which will help to restore the right balance between aesthetic and utilitarian components in our design education. Special attention is devoted to the problem of organizing the industrial practice for fashion designers. The author emphasizes the teacher's role and the role of his own fashion design practical experience in the formation of costume designer's professional competencies.

Key words: *bachelor, design education, design activity methods of vocational training, industrial practices.*

References

1. Koveshnikova N. A. K voprosu o modeli podgotovki spetsialista dizaynera na osnove kompetentnostnogo podkhoda [On the problem of model of specialist designer training on competency-based approach]. *Evropeyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk – European social science journal*. Riga – Moscow, 2011, no. 10 (13), pp. 181–188 (in Russian).
2. Kozhukhovskaya S. M. Dizayn kostyuma – odna iz spetsializatsiy podgotovki professional'nogo pedagoga [Costume Design – one of the specialties of vocational teacher training]. *Vestnik UMO po professional'no-pedagogicheskomu obrazovaniyu – Bulletin of Educational and methodical association on vocational education*. Specialized issue of "Design education." Yekaterinburg, 2007. No. 2 (41), pp. 126–130 (in Russian).
3. Novikova Ya. V. Prakticheskaya komponenta v teoreticheskoy podgotovke dizaynerov-bakalavrov [The practical component of theoretical disciplines for training bachelors (designers)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin*, 2013, no. 13, pp. 30–32 (in Russian).
4. Tomitskaya S. U. Vliyaniye praktikoorientirovannogo podkhoda v protsesse podgotovki dizaynerov na ikh vospriyatiye i postroyeniye sovremennogo formoobrazovaniya [The impact of practice approach in the preparatory process of designers on their perception and construction of modern formation]. *Materialy mezhtseleynoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Problemy povysheniya kachestva podgotovki dizaynerov"* [Materials of the Interregional Scientific and Practical Conference "Problems of improving the quality of training of designers"]. Vladivostok, 2010. Pp. 113–114 (in Russian).
5. Kuz'mina O. V. Metody formirovaniya konstruktorskoy gotovnosti dizaynera, realizuyushchiye trebovaniya FGOS VPO [Formation methods of designer readiness, realizing the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education]. *Materialy mezhtseleynoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Problemy i perspektivy razvitiya vysshego obrazovaniya na sovremennom etape"* [Materials of International scientific and practical conference "Problems and prospects of higher education at the present stage"]. Electrostal, 2010. Pp. 124–127 (in Russian).
6. Sidorenko V. F., Ustinov A. G. Analiz opyta podgotovki dizaynerov v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh. Organizatsiya i sodержaniye protsessy podgotovki dizaynerov: Otchet o nauchno-issledovatel'skoy rabote [Analysis of experience in designers training in higher education institutions. The organization and content of the preparatory process for designers: Report on research work]. *Metodicheskiye materialy VNIITE* [Methodical materials of All-Russian Research Institute of Technical Aesthetics]. Moscow, VNIITE Publ., 1987 (in Russian).
7. Tkachenko E. V., Tkachenko A. V., Klimov V. P. Dizayn-obrazovaniye: kontseptual'nye versii [Design education: conceptual version]. *Obrazovaniye i nauka – Education and Science*, 2000, no. 1, pp. 94–100 (in Russian).
8. Grashin A. A. Dizayn-obrazovaniye v Rossii – sovremennoye sostoyaniye i perspektivy razvitiya: kachestvo zhizni i obrazovaniye [Design education in Russia – modern condition and prospects of development: quality of life and education]. Moscow, VNIITE Publ., 2005. No. 13 (in Russian).
9. Norman, Don. [Why design education must change]. *Core 77*, 2010, no 26, URL: http://core77.com/blog/columns/why_design_education_must_change_17993.asp (accessed 04 April 2014)
10. FGOS VPO po napravleniyu 0725000 Dizayn (kvalifikatsiya (stepen') bakalavr). Prilozheniye k prikazu ministra ot 22 dekabrya 2009 g. № 780 "Ob utverzhdenii i vvedenii v deystviye Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego professional'nogo obrazovaniya po napravleniyu 0725000 Dizayn (kvalifikatsiya (stepen') bakalavr)" [Federal State Educational Standard of Higher Education in the direction training 0725000 Design (qualification (degree) Bachelor). Annex to the order of the Minister. December 22, 2009 no. 780 "On approval and enactment of the federal state educational standards of higher professional education in the field of training design 0725000 (qualification (degree) BS")], electronic version, 2012, p. 11. URL: http://www.mosirt.ru/docs/fgos/072500_Design.pdf (accessed 20 March 2013).

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: madamkadieva@rambler.ru