

Н.В. Кадиева

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

Рассматривается опыт разработки и включения в программу подготовки дизайнеров по костюму междисциплинарного дидактического блока, предполагающего проектирование и выполнение в материале серии сценических костюмов по заказу творческого коллектива. Подробно описаны все этапы работы, в табличной форме представлены общекультурные и профессиональные компетенции, поэтапно формируемые у студентов в ходе работы над проектом. Подобный опыт может быть использован как наиболее рациональный при формировании ключевых профессиональных компетенций по созданию сценического костюма в процессе подготовки дизайнеров в вузе.

Ключевые слова: проектирование, дизайн-образование, сценический костюм, народный костюм, профессиональные компетенции, общекультурные компетенции.

Как и все сферы современной жизни, сфера культуры и образования сегодня оказалась охвачена процессом глобализации и подверглась значительным изменениям. Несмотря на очевидные положительные сдвиги, ориентация на западный образ жизни несёт с собой и негативные последствия, в частности, замену нравственных приоритетов с общественно полезной деятельности и расширения кругозора в сторону прагматизма и стремления к личному благополучию.

Ещё одна тревожная тенденция современного образования состоит в том, что, несмотря на достаточно высокий уровень компьютерной и технической грамотности, современные студенты обнаруживают недостаток познавательной активности, ответственности и просто общекультурных знаний. Довольно часто отмечается элементарная безграмотность, являющаяся, по всей видимости, следствием потери интереса к чтению в пользу интернет-ресурсов и телевидения.

Многие исследователи подтверждают отставание развития духовной культуры от материально-технического прогресса, являющееся следствием формирования культурных потребностей и интересов современной молодёжи под влиянием западного образа жизни [1. С. 172]. Больше других страдают от такого положения дел студенты-дизайнеры, успешная профессиональная деятельность которых требует не только владения профессиональными навыками, но и сформированности культуры личности – как общехудожественной, так и духовно-нравственной, которая выявляется

в процессе проектирования. Очевидно, что проблема требует особого внимания и корректировки методов обучения и воспитания. Российская модель профессионального дизайн-образования нуждается в национально-культурной идентификации, переориентации в сторону идей гражданской ответственности и патриотизма как критериев культурной и образованной личности.

Решению актуальных задач, стоящих перед высшей школой в области эстетического воспитания будущих дизайнеров, – расширение и развитие у студентов художественных представлений, духовных потребностей, творческого воображения, навыков оценки произведений искусства, становление художественного вкуса – способствует приобщение студентов к народному традиционному творчеству [2].

Активное включение принципов эстетики народного искусства в программу общекультурного воспитания личности позволяет сформировать в будущих дизайнерах определенную культуру восприятия реальности, основанную на непреходящих ценностях, стремлении к цельности, гармонии с собой и окружающим миром. Изучение традиционного народного искусства является важным составляющим единого образовательного процесса.

Федеральный государственный стандарт (ФГОС ВПО) третьего поколения определяет профессиональные задачи дизайнеров по костюму как «разработка и выполнение дизайн-проектов, создание оригинального проекта», среди кото-

рых, в соответствии с видами профессиональной деятельности, перечисляет «разновидности костюма» [3]. В связи с этим одной из «разновидностей», очевидно, является сценический костюм, а критериями компетентности дизайнера в проектировании сценического костюма – знание исторического наследия и методы его интерпретации при проектировании сценического костюма.

Профессиональная компетентность определяется как характеристика личности, в основе которой лежат опыт, осведомленность, готовность к успешной профессиональной деятельности и самосовершенствованию. Компетентность складывается из ряда промежуточных компетенций, без которых невозможно достижение конечной цели. Для успешного формирования компетентности необходимо учитывать не только содержание проектных заданий, но и способы их выполнения, т.е. организации образовательного процесса в целом.

На сегодняшний день изучение народной художественной культуры осуществляется в рамках дисциплины «История костюма» (1–4-й семестры). Лекционный материал, изучаемый в рамках этой дисциплины, закрепляется самостоятельной исследовательской работой студентов во время прохождения летней музейной (этнографо-искусствоведческой) практики (2-й курс), целью которой ставится изучение культурного наследия нашей страны, в частности, исследование развития национального костюма, изучение традиций изготовления одежды и декора на основе опыта народных мастеров. Итогом этой практики является отчет, отражающий результаты исследовательской и проектной деятельности студентов по созданию серии эскизов костюмов по мотивам исторических образцов.

В 2014 г. на кафедре дизайна Института искусств и культуры Национального исследовательского Томского государственного университета (ИИК НИ ТГУ) удачное стечение обстоятельств позволило группе студентов на практике освоить проектирование сценических костюмов не только на эскизном уровне, но и выполнив их в материале. Хоровая капелла НИ ТГУ, лауреат международных конкурсов, под руководством заслуженного деятеля искусств и культуры РФ Виталия Сотникова готовила к постановке оперу Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» по одноименной драме Льва Мея в четырех

действиях. В основе драмы исторический эпизод женитьбы царя Ивана Грозного на дочери коломенского дворянина Марфе Собакиной.

В качестве эксперимента разработка и изготовление сценических костюмов к опере были доверены кафедре дизайна ИИК НИ ТГУ. На заседании кафедры было решено провести исследовательскую и проектную части работы силами студентов 2-го курса в рамках летней музейной практики, а работы по непосредственному изготовлению костюмов поручить этим же студентам в следующем за музейной практикой учебном году в рамках дисциплины «Выполнение проекта в материале».

Таким образом, весь процесс проектирования и изготовления костюмов объединил в себе несколько образовательных модулей и превратился в цельный дидактический блок, включающий несколько этапов.

Первый этап – проведение предпроектного исследования. Непосредственную работу по созданию авторского проекта предваряет анализ проектной ситуации, цель которого – конкретизировать «условия задачи», стоящей перед дизайнером. Обычно такими условиями являются определение потребительской аудитории, исследование текущих тенденций моды, изучение технических возможностей предполагаемого производства и результаты маркетинговых исследований. Однако в данном случае при проектировании сценического костюма на первый план выходят другие критерии: определение формата сценического действия; изучение литературных образов, выявление психологических характеристик персонажей, позволяющих создать сценический костюм, изначально характеризующий героя определенным образом; проведение исследовательских поисковых работ по сбору материала и анализу исторического костюма.

Второй этап – интерпретация результатов поисковой работы и проектирование художественно-образного костюма. На данном этапе происходит обработка результатов проведенного анализа, переход от интуитивных ощущений, вызванных зрительным ассоциативным рядом, к их анализу и словесному описанию. Исходя из условий задачи, должна быть представлена система объективно заданных требований и ограничений, которые нельзя нарушить в ходе проектирования. Другими словами, определяется степень творческой сво-

боды – соотношение в проекте художественного воображения и творческой фантазии с трезвым расчётом и умением предвидеть результаты своих действий и их последствия. Часто эти требования противоречат друг другу, и их взаимосвязка целиком зависит от мастерства дизайнера. Кроме того, учитывая, что костюмы для одного сценического действия разрабатываются группой дизайнеров, встаёт вопрос о приведении в соответствие друг с другом стилистики будущих костюмов-образов персонажей произведения. Итогом второго этапа является серия творческих эскизов, содержащая костюмы всех персонажей.

Третий этап – технологический. Он включает выбор материалов, оформление технического эскиза и непосредственное изготовление костюма: разработку модельной конструкции, раскрой, отшив и отделку изделия. В условиях современной действительности целесообразно не материалы подбирать в соответствии с готовыми эскизами, а напротив, проектировать костюмы, оперируя ассортиментом материалов, имеющимся в наличии. Поэтому ещё на втором этапе необходимо провести мониторинг рынка текстильных материалов и фурнитуры, а на данном этапе лишь оконча-

тельно его уточнить. Оформление технического эскиза подразумевает соблюдение определённых правил. По сравнению с творческим технический эскиз дает максимально точное изображение модели. Он содержит полную информацию о конструктивно-технологической структуре проектируемых моделей: формообразующие линии и членения, функциональные и декоративные элементы, аксессуары и дополнения, а также отражает реальные пропорции проектируемой модели. Построение модельной конструкции проводят, опираясь на индивидуальные измерения фигуры заказчика, в данном случае актёра, исполняющего роль. В зависимости от сложности авторского замысла может быть использован расчётно-конструктивный, макетный или комбинированный способ создания конструкции.

В процессе создания сценических костюмов поэтапно формируется целый ряд общекультурных и профессиональных компетенций (таблица).

Таким образом, объединив несколько образовательных модулей, мы получили своеобразный междисциплинарный дидактический блок, направленный на формирование целого ряда ключевых профессиональных и общекультурных

Компетенции, формируемые в процессе проектирования сценического костюма

ЭТАПЫ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА	ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ	
	ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ (ОК)	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ПК)
Первый этап – проведение предпроектного исследования	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)	Анализирует и определяет требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения (ПК-1)
Второй этап – интерпретация результатов поисковой работы и проектирование художественно-образного костюма	Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-10)	Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений (ПК-3)
Третий этап – технологический выбор материалов, оформление технического эскиза, изготовление костюма		Способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта (ПК-4)

компетенций. По результатам итоговых работ, представленных в виде готовых сценических костюмов и прилагающихся к ним пояснительных записок, можно сделать вывод о возможности более рационального подхода к содержанию учебных проектов.

Как справедливо замечает А.В. Коновалова, «одинаковые результаты... могут быть получены через различные методики, техники и форматы обучения» [4. С. 146]. Наш опыт интересен тем, что, являясь отдельной дидактической единицей в системе профессиональной подготовки дизайнеров, целенаправленно формирует навыки проектирования сценического костюма в процессе решения реальных проектных задач и предполагает несение ответственности за свой проект перед реальным заказчиком, что также является неотъемлемой частью профессиональной деятельности дизайнера.

Заказ на разработку серии театральных костюмов обеспечил студентам возможность не просто ознакомиться с традициями народного костюма, но и в рамках учебной программы получить практический опыт по использованию его мотивов для выполнения реального потребительского заказа по проектированию и изготовлению сценического костюма.

Кроме того, такой опыт обнаружил целый ряд положительных «побочных эффектов». Во-первых, на начальном этапе использование народного костюма в качестве объекта творческой интерпретации для студентов всегда сложно, ибо далеко не просто создать что-то новое на основе традиций, сформированных и отшлифованных временем. Сценический костюм, проектируемый по мотивам исторического образца, в этом смысле выступает своеобразной переходной ступенью от истории к современности.

Во-вторых, отношение студентов к историческому наследию становится более трепетным и заинтересованным. Многие участники описываемого проекта в поисках вдохновения теперь обращаются к народному костюму. Таким образом, погружение в мир народного творчества, накопленного художественного опыта ведёт к развитию у студентов правильного художественного восприятия и придает их последующим работам подлинные эстетические достоинства.

В-третьих, образы героев оперы, их судьбы и характеры являются исключительно мощным

познавательным и воспитательным ресурсом, пробуждают интерес к другим литературным произведениям, прививают вкус к лучшим образцам классической музыки, повышая тем самым духовный и общекультурный уровень студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Веселова Ю.В.* Основные направления профессиональной подготовки дизайнеров // Сборник научных трудов НГТУ. – 2010. – № 2(60). – С. 169–174.
2. *Толмачева Г.В.* Значение эстетического воспитания в формировании общекультурных компетенций студентов-дизайнеров // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Сер. «Гуманитарные науки», электронная версия. – 2014. – № 5–6. – URL: <http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/--gn14-05/1212-a> (дата обращения: 24.03.2015).
3. *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: 24.03.2015).
4. *Коновалова А.В.* О формировании профессиональной компетентности дизайнеров в профильном вузе // Вестник ОГУ. – 2011. – № 9(128). – С. 143–146.

Kadieva N.V.

National Research Tomsk State University,
Tomsk, Russia

THE EXPERIENCE IN SCENIC COSTUMES DESIGNING DURING STUDENTS DESIGNERS TRAINING

Keywords: design education, scenic costume, folk costume, professional competence, general cultural competence.

The culture and education today has undergone significant changes In the process of globalization. Despite obvious positive progress, many researchers have concluded the backlog cultural development from the material and technical progress. Students - designers, whose successful career requires the culture formation of the person, are most affected by this situation. Involve students in folk and traditional creativity promotes the expansion of artistic representations, development of creative imagination, the formation of artistic taste.

In accordance with the federal state standard of higher education, scrutiny of folk art culture made within the course «Costume History» (1-4 semesters). The lecture material is secured independent research work during the summer museum ethnography and art history Practice

(after 4 semester). At the end of practice students present a report containing the results of research and a series of costumes sketches based on historical patterns.

In 2014, at summer museum practice students of the 2nd year of a specialty «costume design» of the Institute of Arts and Culture, National Research Tomsk State University, was working on costumes for the opera «The Tsar's Bride» by Nikolai Rimsky-Korsakov. At the next academic year these same students are engaged in manufacturing of costumes by their sketches within the discipline of «Implementation of the project in the material». Thus, the entire process of designing and making costumes combines several educational modules and turned into a solid didactic block.

According to the results of the final report presented as a ready-made scenic costumes and accompanying explanatory notes, it can be concluded about the possibility of an integrated approach to the content of training projects. Our experience is interesting because:

1. it's a multidisciplinary didactic unit in designers professional training system;
2. it forming design skills scenic costume in the process of solving real design problems;
3. implies taking accountability for results of their work to the customer, which is also an integral part of the professional designer.

Order to develop a series of theatrical costumes provide students with an excellent opportunity to not only get acquainted with the traditions of folk costumes, but also to gain practical experience in the use of its motives for performing real consumer order to design and manufacture stage costume in the training program. In addition, this experience has found several positive effects. First, the initial stage of the use of the national costume as an object of creative interpretation for students is always difficult,

because is not easy to create something new on the basis of traditions, formed and polished by time. Scenic costume, based on historical patterns, in this sense, acts a kind of transitive step from the history to the present. Second, attitude students to their historical legacy is becoming more attentive and interested. Now many participants of described experiment in search of inspiration, turn to the folk costume. Thus, the immersion into the world of folk art leads to the development right artistic perception students and makes their subsequent work more professional. Third, images of opera heroes, their fate and the characters are extremely powerful cognitive educational resources, awaken interest in other literary works, instill a taste for the best examples of classical music, thus increasing the spiritual and cultural level of students

REFERENCES

1. *Veselova Ju.V.* Osnovnye napravleniya professional'noj podgotovki dizajnerov // Sbornik nauchnykh trudov NGTU. – 2010. – № 2(60). – S. 169–174.
2. *Tolmacheva G.V.* Znachenie jesteticheskogo vospitaniya v formirovanii obshhekul'turnykh kompetencij studentov-dizajnerov // *Sovremennaja nauka: Aktual'nye problemy teorii i praktiki*. Ser. «Gumanitarnye nauki», jelektronnaja versija. – 2014. – № 5–6. – URL: <http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/--gn14-05/1212-a> (data obrashheniya: 24.03.2015).
3. *FGOS VPO po napravleniju 072500 Dizajn (kvalifikacija (stepen') bakalavr)*. Prilozhenie k prikazu ministra ot 22 dekabrya 2009 g. № 780 «Ob utverzhdenii i vvedenii v dejstvie Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego professional'nogo obrazovaniya po napravleniju podgotovki 072500 Dizajn (kvalifikacija (STEPEN')) «bakalavr», jelektronnaja versija. – 2012. – S. 11. – URL: http://www.mosirt.ru/docs/fgos/072500_Design.pdf (data obrashheniya: 24.03.2015).
4. *Konovalova A.V.* O formirovanii professional'noj kompetentnosti dizajnerov v profil'nom vuze // *Vestnik OGU*. – 2011. – № 9(128). – S. 143–146.