

УДК 008**Критерии анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды
на занятиях по моделированию****Юэ Цзывэй**

Аспирант,
Башкирский государственный педагогический университет
им. Акмуллы,
450077, Российская Федерация, Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а;
e-mail: office@bspu.ru

Пурик Эльза Эдуардовна

Доктор педагогических наук,
член Союза дизайнеров России,
профессор кафедры изобразительного искусства,
Башкирский государственный педагогический университет
им. Акмуллы,
450077, Российская Федерация, Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а;
e-mail: elza.purik@mail.ru

Чэнь Вань

Аспирант,
Башкирский государственный педагогический университет
им. Акмуллы,
450077, Российская Федерация, Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а;
e-mail: 434334927@qq.com

Чэнь Лю Ян

Магистр,
Белорусский государственный университет культуры и искусств,
220007, Республика Беларусь, Минск, ул. Рабкоровская, 17;
e-mail: 348708317@qq.com

У Сяньши

Аспирант,
Сычуаньская музыкальная консерватория,
Китайская Народная Республика, Сычуань;
e-mail: 903091972@qq.com

Аннотация

Данная статья посвящена исследованию ключевых аспектов анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды в процессе обучения. Профессия дизайнера имеет главенствующее значение в индустрии моды, так как она влияет на направление мира моды и приносит свежие и инновационные идеи. Авторами в ходе исследования рассматриваются различные критерии, которые помогают преподавателям эффективно оценивать работы студентов и включают оригинальность и новизну идеи, конструктивное решение, эстетическую привлекательность и умение работать с актуальными модными трендами. В статье акцентируется внимание на необходимости сочетать творческие и технические навыки у дизайнеров, а также на важность понимания культурных и исторических аспектов дизайна. В ходе проведенной работы для наглядности исследовательских разработок был создан ряд таблиц, которые служат инструментами для более глубокой оценки дизайнерских работ.

Для цитирования в научных исследованиях

Юэ Цзывэй, Пурик Э.Э., Чэнь Вань, Чэнь Лю Ян, У Сяньши. Критерии анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 23-29.

Ключевые слова

Дизайн одежды, оценка творческих работ, моделирование, инновационность, конструктивное решение, модные тенденции, будущие дизайнеры, тренды, методология оценки.

Введение

Актуальность данного научного исследования заключается в том, что современная индустрия моды нуждается в специалистах, которые обладают развитыми художественно-творческими способностями и позволяют создавать инновационные и оригинальные решения. Дизайнер одежды должен не только иметь художественный вкус, но и уметь разрабатывать функциональные и эстетически привлекательные изделия, которые отвечают определенным критериям красоты.

Методологическую основу составляют труды, посвященные вопросам педагогики, психологии и искусства, они направлены на развитие творческих способностей студентов. Среди основных источников нужно выделить работы, которые изучают креативное образование (Е.Ю. Алексейчева), подходы к формированию профессиональных навыков дизайнеров (Э.М. Андросова, Н.Н. Галкина), методы преподавания дисциплин, связанных с конструированием одежды (Л.А. Маслова).

Цель научной статьи – разработка и анализ критериев оценки творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию.

Основная часть

Яркий и постоянно меняющийся мир моды – это сцена, где креативность, инновации и страсть сталкиваются, рождая уникальные изделия, которые оставляют неизгладимый след в истории моды. Мы можем понимать моду двояко: как набор одежды и аксессуаров или в более

общем и всеобъемлющем смысле – как логический и идеологический механизм, включающий в себя одежду. С этой точки зрения и с использованием концепции Адама Смита мода применима ко всем областям, где понятие «вкус» играет центральную роль, таким как одежда, украшения, а также музыка, поэзия или архитектура. Она окружает культурные и социальные аспекты, демонстрирует их через дизайн, стиль и выбор материалов. Феномен моды является незаменимым и важным фактором регулирования деятельности больших групп. Будь то одежда, внешний вид и манера поведения людей или их мысли и поведение, все они в разной степени отражают явление моды. В связи с этим подготовка специалистов в области дизайна одежды приобретает особую актуальность в современных условиях [Алексейчева, 2021].

За последнее столетие профессия дизайнера претерпела драматическую трансформацию, превратившись из ремесла в динамичную область, включающую в себя артистизм, деловую хватку и глубокое понимание технологий и устойчивого развития. Дизайнер одежды – творческий профессионал, задающий тенденции и создающий новые образы. Он отвечает за разработку концепций одежды, от первоначальных эскизов до подготовки производства и вывода на рынок [Алексейчева, 2021]. Дизайнеры одежды играют ведущую роль, формируют облик будущей моды, и задают новые творческие тенденции в мире моды. Дизайнеры часто учитывают в своих работах текущие модные тенденции, культурные и социальные факторы, а также потребности и предпочтения целевой аудитории. Дизайнеры могут работать на модные дома, бренды, производить одежду под собственной маркой или работать в качестве фрилансеров. От культовых моделей Коко Шанель до авангардных проектов Александра МакКуина – история моды является свидетельством преобразующей силы дальновидных дизайнеров, которые осмелились бросить вызов статус-кво и переопределить границы моды [Андросова, 2018].

Дизайнеру одежды необходимы определенные навыки, чтобы добиться успеха на этом творческом, технически сложном и отраслевом рынке. Дизайнеры одежды должны обладать творческими способностями, чувством стиля, умением работать с материалами и знанием технологий пошива одежды. Важны также коммуникативные навыки для взаимодействия с клиентами и партнерами. Технические знания необходимо сочетать с творческим мышлением для создания привлекательной и функциональной одежды [Андреева, Богомолов, 2004].

Дизайнеры действуют как творцы, которые вдохновлены идеями и эстетикой, но в то же время они обязаны быть мыслителями, которые способны анализировать, понимать потребности пользователей и создавать решения, которые отвечают этим требованиям [Анноша, Карделли, 1998].

В основе дизайнерского образования лежит процесс реального опыта и обучения. Современные трансмировые тенденции развития дизайнерской практики не могут не оказать существенного влияния и на сферу дизайн-образования с позиций поиска трансформации педагогических методик [Галкина, 2020]. Современная европейская система обучения дизайну, объединяющая в своей структуре практические и научные знания, базирующиеся на реализации культурно-коммуникативной функции дизайнерской деятельности, постепенно смещает акценты в сторону приоритетности практических навыков и возможности их оперативного применения [Гнедич, 1996]. Дизайнер должен иметь профессиональное представление об алгоритме всего промышленного цикла и обладать не только профессиональными знаниями, но и деловыми качествами, такими как коммуникабельность, методичность, умение организовать тот или иной процесс [Зелинг, 2002]. Профессия дизайнера постоянно развивается, особенно с учетом технологических достижений и новых тенденций. Задачи многочисленны: адаптация к новым технологиям, удовлетворение растущих требований к устойчивому развитию и этичному

производству, сохраняя при этом высокий творческий потенциал [Короткова, 2002].

Для будущих модельеров суть дизайна заключается не только в эстетике внешнего вида, но и в использовании материалов, структурной рациональности, функциональной выразительности и связи с культурным и историческим прошлым. На курсах дизайна одежды важной задачей для преподавателей стала эффективная оценка дизайнерских работ студентов, что подтолкнуло авторов статьи на поиск ключевых аспектов, которые помогают глубже понять и оценить работы студентов [Маслова, 2021].

В первую очередь следует выделить оригинальность и новизну идеи. Для данной оценки студент должен продемонстрировать свою способность к креативному мышлению и генерации уникальных концепций (табл. 1).

Таблица 1 – Идея и концепция как критерий анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию

Критерий	Оценка (1-5)	Комментарии
Инновационность		Насколько концепция уникальна, отличается ли от привычных решений.
Соответствие теме		Насколько работа соответствует заданной теме или сезонным трендам.
Глубина замысла		Проработка идеи, насколько концепция интегрирована в конечный продукт.

Следующий важный критерий должен определять, как хорошо студент работает с формой, линиями и пропорциями, так как дизайнер одежды должен уметь правильно сочетать традиционные методы конструирования с собственными, и тем самым создавать стильные и функциональные вещи (табл. 2).

Таблица 2 – Формы и конструктивное решение как критерий анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию

Критерий	Оценка (1-5)	Комментарии
Конструктивная сложность		Насколько сложно выполнено моделирование, используются ли нестандартные решения в выточках, швах или силуэте.
Пропорции		Как удачно подобраны пропорции модели, соответствуют ли они анатомическим особенностям тела, гармоничен ли силуэт.
Практическая применимость		Насколько конструкция модели удобна в носке, подходит ли для реального использования, сохраняет ли функциональность.

По мнению авторов, красота модели – еще один важный критерий, так как дизайн одежды однозначно должен привлекать внимание (табл. 3).

Таблица 3 – Эстетическая привлекательность как критерий анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию

Критерий	Оценка (1-5)	Комментарии
Эстетика силуэта		Как гармонично сформированы формы и линии, создают ли они эстетичный силуэт.
Общее впечатление		Насколько модель вызывает положительные эмоции, соответствует ли она стилю и концепции.
Гармония		Как все элементы дизайна (форма, ткань, цвет) взаимодействуют, не перегружая восприятие.

Крайним важнейшим критерием стало умение работать с актуальными трендами и адаптировать их к собственному стилю. Для оценки работ будущих дизайнеров важно понять, как студент использует или трансформирует текущие модные тенденции (табл. 4).

Таблица 4 – Адаптация современных трендов как критерий анализа творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию

Критерий	Оценка (1-5)	Комментарии
Знание модных тенденций		Насколько работа соответствует актуальным модным трендам.
Способность адаптировать тенденции		Как дизайнер адаптирует тренды под свой стиль, сохраняет ли индивидуальность.

Заключение

Таким образом, анализ творческих работ будущих дизайнеров одежды на занятиях по моделированию является неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяя оценивать уровень профессиональной подготовки, творческое мышление и способность студентов к решению задач в рамках современного дизайна. Оценка творческих работ студентов в дизайне одежды требует комплексного подхода и включает креативность, технические навыки и знание модных тенденций. Важно учитывать оригинальность идей, конструктивные решения, эстетическую привлекательность и практическую применимость моделей, а адаптация современных трендов и гармония всех элементов дизайна способствуют формированию индивидуальности и подготовке профессионалов, готовых к реальной работе в модной индустрии.

Библиография

1. Алексейчева Е.Ю. Новые тренды в управлении образовательными системами. Цифровая гуманитаристика: человек в «прозрачном» обществе. М.: Книгодел, 2021.
2. Алексейчева Е.Ю. Современные подходы к организации креативного образования // Методология научных исследований. материалы научного семинара.. Вып. 2. Ярославль, 2021. С. 215-219.
3. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма: эпоха, мода: от Древнего Египта до модерна. СПб.: Паритет, 2004. 122 с.
4. Андросова Э.М. Концепция содержания дизайн-образования в современных условиях // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2018. № 3. С. 69-74.
5. Анноша Э., Карделли А. История мирового искусства; под ред. Е. Сабашникова. М: Бертельманн Медия Москау, 1998. 720 с.
6. Галкина Н.Н. Современные подходы в образовании будущих дизайнеров в процессе формирования профессиональных и первичных способностей // Молодой ученый. 2020. № 18 (308). С. 487-489.
7. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М.: Современник, 1996. 494 с.
8. Зелинг Ш. Мода и стиль. Современная энциклопедия «Аванта». М.: Кенеман, 2002. 655 с.
9. Короткова М.В. Культура повседневности: История костюма. М.: ВЛАДОС, 2002. 304 с.
10. Маслова Л.А. Актуальные проблемы преподавания дисциплин, связанных с конструированием одежды // Проблемы преподавания творческих дисциплин в Вузах дизайна и прикладного искусства. 2021. С. 70-72.

Criteria for analyzing creative works of future fashion designers in modeling classes

Yue Ziwei

Postgraduate Student,
Bashkir State Pedagogical University named after Akmulla,
450077, 3a Oktyabr'skoi Revolyutsii str., Ufa, Russian Federation;
e-mail: office@bspu.ru

El'za E. Purik

Doctor of Pedagogy,
Member of the Union of Designers of Russia,
Professor of the Department of Fine Arts,
Bashkir State Pedagogical University named after Akmulla,
450077, 3a Oktyabr'skoi Revolyutsii str., Ufa, Russian Federation;
e-mail: elza.purik@mail.ru

Chen Wan

Postgraduate Student,
Bashkir State Pedagogical University named after Akmulla,
450077, 3a Oktyabr'skoi Revolyutsii str., Ufa, Russian Federation;
e-mail: 434334927@qq.com

Chen Liu Yang

Master,
Belarusian State University of Culture and Arts,
220007, 17 Rabkorovskaya str., Minsk, Republic of Belarus;
e-mail: 348708317@qq.com

Wu Xianshi

Postgraduate Student,
Sichuan Conservatory of Music,
Sichuan, People's Republic of China;
e-mail: 903091972@qq.com

Abstract

This article is devoted to the study of key aspects of the analysis of creative works of future fashion designers in the learning process. The profession of a designer is of paramount importance in the fashion industry, as it influences the direction of the fashion world and brings fresh and innovative ideas. The author in the course of the study considers various criteria that help teachers

effectively evaluate students' works and include the originality and novelty of the idea, constructive solution, aesthetic appeal and the ability to work with current fashion trends. The scientific article focuses on the need to combine creative and technical skills in designers, as well as the importance of understanding the cultural and historical aspects of design. In the course of the work, for the clarity of research developments, a number of tables were created that serve as tools for a more in-depth assessment of design works.

For citation

Yue Ziwei, Purik E.E., Chen Wan, Chen Liu Yang, Wu Xianshi (2024) Kriterii analiza tvorcheskikh rabot budushchikh dizainerov odezhdyy na zanyatiyakh po modelirovaniyu [Criteria for analyzing creative works of future fashion designers in modeling classes]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 23-29.

Keywords

Fashion design, creative work evaluation, modeling, innovation, design solution, fashion trends, future designers, trends, evaluation methodology.

References

1. Alekseicheva E.Yu. (2021) *Novye trendy v upravlenii obrazovatel'nymi sistemami. Tsifrovaya gumanitaristika: chelovek v «prozrachnom» obshchestve* [New trends in the management of educational systems. Digital humanities: a person in a "transparent" society]. Moscow: Knigodel Publ.
2. Alekseicheva E.Yu. (2021) *Sovremennyye podkhody k organizatsii kreativnogo obrazovaniya* [Modern approaches to the organization of creative education]. *Metodologiya nauchnykh issledovaniy. materialy nauchnogo seminara. Vyp. 2* [Methodology of scientific research. materials of the scientific seminar.. Issue 2]. Yaroslavl', pp. 215-219.
3. Andreeva A.Yu., Bogomolov G.I. (2004) *Istoriya kostyuma: epokha, moda: ot Drevnego Egipta do moderna* [History of costume: era, fashion: from Ancient Egypt to Art Nouveau]. Saint Petersburg: Paritet Publ.
4. Androsova E.M. (2018) *Kontseptsiya sodержaniya dizain-obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh* [The concept of the content of design education in modern conditions]. *Sovremennaya vysshaya shkola: innovatsionnyi aspekt* [Modern higher school: innovative aspect], 3, pp. 69-74.
5. Annosha E., Kardelli A. (1998) *Istoriya mirovogo iskusstva; pod red. E. Sabashnikova* [History of world art; edited by E. Sabashnikov]. Moscow: Bertel'mann Mediya Moskau Publ.
6. Galkina N.N. (2020) *Sovremennyye podkhody v obrazovanii budushchikh dizainerov v protsesse formirovaniya professional'nykh i pervichnykh sposobnostei* [Modern approaches to the education of future designers in the process of forming professional and primary abilities]. *Molodoi uchenyi* [Young scientist], 18 (308), pp. 487-489.
7. Gnedich P.P. (1996) *Vsemirnaya istoriya iskusstv* [World history of arts]. Moscow: Sovremennik Publ.
8. Korotkova M.V. (2002) *Kul'tura povsednevnosti: Istoriya kostyuma* [Everyday culture: History of costume]. Moscow: VLADOS Publ.
9. Maslova L.A. (2021) *Aktual'nye problemy prepodavaniya distsiplin, svyazannykh s konstruirovaniem odezhdyy* [Actual problems of teaching disciplines related to clothing design]. *Problemy prepodavaniya tvorcheskikh distsiplin v Vuzakh dizaina i prikladnogo iskusstva* [Problems of teaching creative disciplines in universities of design and applied arts], pp. 70-72.
10. Zeling Sh. (2002) *Moda i stil'. Sovremennaya entsiklopediya «Avanta»* [Fashion and style. Modern encyclopedia. "Avanta"]. Moscow: Keneman Publ.