

DOI 10.31483/r-112803

*Климова Лариса Андреевна***МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА**

Аннотация: в главе на основе анализа имеющейся научной и методической литературы рассматривается влияние междисциплинарности на процесс обучения в высшей школе. Приведены результаты анализа учебного плана профессиональной образовательной программ Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного технического университета в г. Шахты в контексте осуществления междисциплинарных связей между блоками гуманитарных (общенаучного и профильного) характера, пропедевтических, методологических, проектных и инженерных дисциплин. Применены общенаучные методы анализа и синтеза, проектные – комбинаторики, аналогии, образно-ассоциативные. В главе показано, что междисциплинарность предполагает объединение или интеграцию двух или более академических дисциплин в одну деятельность, например, в образовательном процессе на примере структуры учебного плана направления 54.03.01 Дизайн и основных этапов выполнения авторского дизайн-проекта. студентки Шахтинской школы дизайна как иллюстрация положений исследования.

Ключевые слова: междисциплинарная подготовка дизайнеров, дизайн-проектирование, образовательная программа, методы проектирования.

Abstract: based on an analysis of the available scientific and methodological literature, the chapter examines the impact of interdisciplinarity on the learning process in higher education. The results of the analysis of the curriculum of the professional educational programs of the Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of the Don State Technical University in the city of Shakhty in the context of interdisciplinary ties between the blocks of humanities of a general scientific and specialized nature, propaedeutic, methodological, design and engineering disciplines are presented. Theoretical methods of analysis and synthesis were used, design methods – combinatorics, analogies, figurative-associative. The chapter shows that interdisciplinarity involves

combining or integrating two or more academic disciplines into one activity, for example, in the educational process using the example of the structure of the curriculum of the 54.03.01 Design direction and the main stages of the author's design project. students of the Shakhty School of Design as an illustration of the provisions of the study.

Keywords: *interdisciplinary training of designers, design design, educational program, design methods.*

Перспективы развития дизайн-образования в настоящее время требуют осуществления междисциплинарного подхода как к деятельности дизайнера, так и к процессу его творческого мышления. Междисциплинарность дизайна – существенная характеристика дизайнерской деятельности.

Долгих М.Н. выделяет «междисциплинарные основания дизайна» базирующиеся на основе мышления дизайнера, включающего в себя «коллаборацию» компонентов образности, системности, инновационности [1]. Содержание профессиональных задач в области современного дизайна костюма неуклонно расширяется, требуя пересмотра целей и содержания образовательного процесса дизайнерских направлений в высшей школе. Особое значение приобретает реализация междисциплинарного подхода для формирования синтетического и креативного мышления у студентов [2].

Современные исследования в области образования проводятся либо на междисциплинарной основе, либо полностью переходят в разряд междисциплинарных [3–5]. Алексеева И. В. считает, что в постнеклассическую эпоху научное познание носит интегративный характер, обусловленный широким диапазоном профессиональных задач современного проектирования, что влечет за собой необходимость выявления междисциплинарных особенностей и связей в области дизайна [3]. В.Л. Глазычев, О. Тоффлер, М. Хайдеггер и другие ученые в своих трудах определяли дизайн со стороны «деятельностно-технологического подхода». Данная проблема отражена в работе А.С. Михайловой «Индустриальный дизайн как вид проектно-художественной деятельности в условиях развитого

промышленного производства XX века» [4]. Авторами [5] на основе анализа репрезентативного количества научной литературы начата работа по выявлению особенностей междисциплинарности в образовании – «интеграцию научного знания и (или) научных дисциплин» по следующим классификационным основаниям в зависимости: 1) от подхода – «методологическое»; «концептуальное»; «обмена идеями», «терминологическое» и др.; 2) от объекта изучения: на естественно-научные, общественные, гуманитарные и технические науки; 3) от принципов связи между вышеназванными видами наук для подбора критериев оценки качества междисциплинарных исследований в области образования.

С развитием дизайна расширяется количество дисциплин, которые необходимо освоить дизайнеру в процессе дизайн-образования. Фундаментом междисциплинарности в дизайне является синергия креативного и технического начал в мышлении и проектировании, подкрепленная знаниями и умениями в области гуманитарного и прикладного знания, определяемого конкретным проектом [6]. Многомерность дизайна, обусловленная взаимосвязью функциональности и художественной выразительности, применяется в промышленной эстетике – области научного знания, изучающей зависимость проектирования от проектируемой формы, применяемых материалов и технологий [7]. Педагогический аспект исследования феномена дизайна заслуживает особого внимания, так как он может служить «фундаментом для формирования дизайнерской педагогики». В соответствии с выбранными концепциями, дизайнеры-педагоги готовят профессиональные кадры, которые в дальнейшем будут претворять эти идеи, базирующиеся на междисциплинарности дизайна, в практическую деятельность [8]. В современной индустрии моды высоко ценятся специалисты, способные не только следовать существующим тенденциям, но и создавать инновационные идеи. В исследовании теоретических аспектов художественно-образного мышления рассматривается процесс его развития через способность видеть и трансформировать традиционные формы в новые, что требует глубокого понимания исторических, социальных, культурологических явлений прошлого и настоящего и современности.

менных модных тенденций у будущих дизайнеров одежды в процессе проектирования костюмов [9; 10]. Среди различных определений, по мнению автора настоящей статьи, наиболее актуальным является определение междисциплинарности, как сотрудничества двух или более академических, научных, художественных дисциплин; взаимосвязь между знаниями и навыками из различных предметных областей и дисциплин; взаимообусловленная система интеграции знаний [11–13].

Назарова Л.Р. в статье «Аспекты формирования креативных компетенций студентов-дизайнеров (на примере Школы дизайна НИУ ВШЭ)» рассматривает процесс формирования креативных компетенций у дизайнеров в виде междисциплинарного взаимодействия основных блоков обучения для решения практико-ориентированных задач (рис. 1) [14].

Рис. 1. Компоненты карты креативных компетенций
Школы Дизайна НИУ ВШЭ

Результаты осуществления междисциплинарного подхода в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты (на примере анализа содержания учебного плана (УП) основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн объектов индустрии моды» с определением характера взаимосвязи дисциплин УП, относящихся к различным областям науки, технологий и творчества, освоение которых помогает обучающимся в выполнении курсовых проектов 5 семестра по

системообразующей дисциплине «Проектирование в дизайне» (Тема: дизайн современной женской одежды на основе изучения русского народного костюма).

Учитывая вышесказанное, произведено разделение учебного плана (УП) основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн объектов индустрии моды», на основные циклы дисциплин, влияющие на проектную деятельность дизайнера, что можно увидеть на рисунке 2.

Гуманитарные дисциплины общенаучного характера Проектные дисциплины	Профессионально-ориентированные гуманитарные дисциплины	Пропедевтические дисциплины
Методологические профильные дисциплины Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	Профильные инженерные дисциплины	Дисциплины брендинга, менеджмента и авторского права

Рис. 2. Основные циклы дисциплин учебного плана ОПОП 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн объектов индустрии моды»

Учебные и производственные практики закреплены за пропедевтическим и проектным циклами. В соответствии с представленной структурой можно резюмировать, что для проектирования объектов индустрии моды важны все циклы УП, поскольку они взаимосвязаны друг с другом и освоение дисциплин данных циклов необходимы для формирования проектных компетенций с точки зрения ценностных, организационных, методологических, социокультурных, проектно-творческих, художественно-эстетических и профессионально-этических аспектов.

Содержание каждого цикла дисциплин представлено таблице 1.

Таблица 1

Перечень дисциплин по основным циклам УП

Цикл	Дисциплины
Гуманитарные дисциплины общенаучного характера	Философия
	История визуальных искусств
	История России
	Основы российской государственности

	Права человека
	Деловая коммуникация
	Социальное предпринимательство
Профессионально-ориентированные гуманитарные дисциплины	История костюма
	Стиль и мода XX–XXI веков
	Русский национальный костюм
	История дизайна
Пропедевтические дисциплины	Основы композиции (теоретическая дисциплина)
	Рисунок
	Живопись
	Пропедевтика
	Цветоведение и колористика
	Архитектоника
	Основы проектной деятельности
	Основы информационных технологий
	Основы технологии
	Учебно-ознакомительная практика (пенэ debate)
Проектные дисциплины	<i>Проектирование в дизайне</i> (практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование)
	Проектирование авторских коллекций/ Разработка принтов для одежды
	Макетирование костюма
	Дизайн изделий из кожи
	Спецграфика
	Специализированные пакеты профессиональной деятельности
	Проектная графика
	Портфолио
	Учебная практика (Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы, в т.ч. (обзорно-искусствоведческая)
	Учебно-технологическая практика
	Производственная практика (Проектно-технологическая практика)
	Преддипломная практика
Методологические профильные дисциплины	Теория и методология дизайна
	Методика преподавания ИЗО
Профильные инженерные дисциплины	Материаловедение для одежды
	Конструирование костюма
	Основы производственного мастерства
	Технология изготовления одежды
Дисциплины брендинга, менеджмента и авторского права	Персональный имидж и карьерный менеджмент
	Основы брендинга в дизайне
	Авторское право и патентоведение

Взаимосвязь дисциплин при междисциплинарном подходе можно проследить на примере конкретных выполненных курсовых проектов по дисциплине «Проектирование в дизайне».

Освоение *системообразующей* проектной дисциплины «Проектирование в дизайне» длится 6 семестров со второго по четвертый курсы (в каждом семестре задаётся общая тема семестра и выполняется курсовая работа (3 сем.) / курсовой проект (КП) (4–8 сем.) по заданной тематике).

Последовательность мероприятий по освоению темы семестра и выполнению КП: на летней практике, предшествующей очередному семестру, обучающиеся получают задание по сбору и анализу информации для практических занятий и курсового проектирования.

Рассмотрим особенности междисциплинарного подхода в проектировании костюма в пятом семестре, общей темой которого служит «Русский народный костюм» [?]. Индивидуальность авторского курсового проекта обусловлена выбором творческого источника и подбором необходимых методов дизайна, творческих и технологических особенностей. Предлагается широкая палитра творческих источников: русский женский или мужской народный костюм, русская рубаха, русское народное декоративно-прикладное искусство (гжельская роспись, русская народная кукла, павлово-посадский платок, русские народные головные уборы, вологодское или елецкое кружево), русские народные сказки, сказки А.С. Пушкина, русская реалистическая или фольклорная живопись XIX–XXI вв., книжная иллюстрация по теме (историческая или современная) и т. п. Обучающиеся, в соответствии с личными творческими интересами, своими художественными и технологическими навыками, могут предложить свой творческий источник.

Цели изучения дисциплины, в соответствии с требованиями предъявляемые к бакалавру дизайнеру, заключаются в развитии культуры проектирования и расширении творческого мировоззрения и раскрытия творческих способностей; грамотного использования методологии дизайна и получение навыков разработки проектной идеи, основанной на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

Для достижения обозначенных целей определяются задачи выполнения проекта:

– развитие образно-ассоциативного мышления для продуцирования инновационных решений дизайна костюма;

– получение студентами необходимых знаний в сфере проектирования современного костюма, свободное владение всеми способами, приемами, методами работы в разных художественных системах проектирования;

– формирование дизайнерского мышления, формулирование и динамичное решение поставленных задач, объединяющих технологические и проектные знания и навыки;

– воспитание культуры проектирования, формирование авторской творческой позиции и умения адаптировать полученные знания в профессиональной среде.

Выполнение проекта состоит из нескольких разделов: предпроектный (аналитический), проектный, конструкторско-технологический и заключительный.

Соотнесем конкретные действия студента с определенными дисциплинами, освоение которых способствует выполнению отдельных этапов проекта, представленных в таблице 2.

Таблица 2

Взаимосвязь действий обучающихся и изучаемых дисциплин УП
с результатами проектной деятельности при выполнении КП

Этап курсового проекта	Действия обучающегося	Дисциплины	Результат
Предпроектный	1) выбор творческого источника	История визуальных искусств; История костюма; Русский национальный костюм, История России	- Визуальный ряд образов современного костюма (фотографии, рисунки, наброски). - Описание и анализ формы, кроя, пропорций, ритма, колористического решения, декора народного костюма и т. п.)
	2) сбор и анализ вербальной и визуальной информации: – творческий источник; – тенденции моды	Учебная (обзорно-искусствоведческая) практика; Основы композиции; Теория и методология дизайна	
	3) формирование концепции проекта	Теория и методология дизайна; Философия	Вербальная концепция проекта
Проектный	1) разработка мудборда	Проектирование в дизайне; Цветоведение и колористика; Основы	- Мудборд.
	2) разработка		- Трендлук

	трендлука	композиции; Теория и методология дизайна	
	3) разработка серии эскизов моделей костюма по творческому источнику с учётом тенденций моды	Рисунок; Живопись; Проектирование в дизайне	Серии эскизов моделей проектируемой одежды в цвете
	1) выбор проектной модели	Проектирование в дизайне	Технический эскиз проектной модели
	2) подбор материала для выполнения проекта	Материаловедение для одежды	Определение вида и свойств материала для создания проектной формы с учетом тенденций моды
Конструкторско-технологический	1) разработка лекал проектируемой модели костюма	Конструирование костюма; Макетирование костюма	Лекала для раскроя проектируемой модели
	2) раскрой и изготовление модели в макете. Внесение корректировок с учетом особенностей фигуры человека	Технология изготовления одежды. Макетирование костюма; Материаловедение для одежды	Детали кроя модели
			Макет проектируемого изделия
	3) раскрой и изготовление модели из основного материала.	Технология изготовления одежды. Материаловедение для одежды	Готовое изделие
	подбор аксессуаров и оформление образа модели	История костюма; Русский национальный костюм; Проектирование в дизайне;	Готовый образ модели, оформленный в соответствии с разработанной концепцией
Заключительный	оформление ПЗ курсового проекта и подготовка к защите	Конструирование костюма; Макетирование костюма; Материаловедение для одежды	Пояснительная записка ПК, проектируемая модель, доклад к защите

Пример реализации авторского курсового проекта по разработке современной модели женской одежды с применением платков с мезенским орнаментом.

На рисунках 3–8 представлена визуальная информация этапов курсового проекта на тему «Дизайн-проект женской одежды с использованием платков с

мезенской росписью» обучающейся Барилко А.С., руководитель канд.техн.наук, доцент Климова Л.А. (размеры публикации не позволяют привести всю визуальную информацию, собранную и проанализированную автором проекта).

Предпроектный раздел. Анализ творческого источника (рис. 3–8).

Сбор информации по русскому народному костюму

Рис. 3. Русский народный костюм Рязанской, Архангельской и Калужской губерний [15]

Рис. 4. Модели из коллекций Beautiful Criminals, Granny's, Onsitca, осень/зима 2024–2025 [16]

Рис. 5. Модели из коллекции Slava Zaitsev осень–зима 2018/19 [17]

Рис. 6. Изображение мезенской росписи на предметах быта [18]

Рис. 7. Модели современной одежды с использованием мезенского орнамента из коллекции Ирина Вартянян весна–лето 2024 [19]

Рис. 8. Модная цветовая палитра Pantone, весна/лето 2025 [20]

Далее на рисунках 9 – 14 представлена визуальная последовательность выполнения проектного и конструкторско-технологического разделов.

Проектный раздел

Рис. 9. Мудборд и трендлук проекта.

Автор работы А.С. Барилко, руководитель – Л.А. Климова

Рис. 10. Эскизный ряд проектируемой серии моделей.

Автор работы А.С. Барилко, руководитель – доцент Л.А. Климова

Конструктивно-технологический раздел

Рис. 11. Подбор основных материалов для модели

Автор работы А.С. Барилко, руководитель – доцент Л.А. Климова

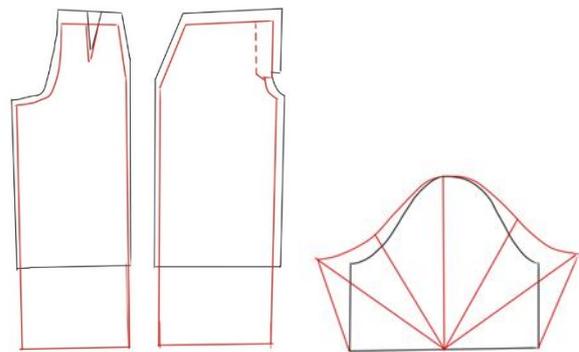

Рис. 12. Моделирование лекал деталей изделия

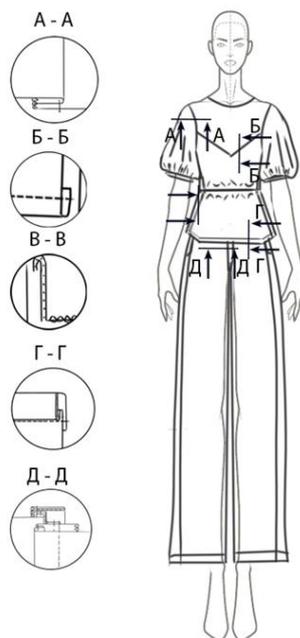

Рис. 13. Карта методов обработки
Автор работы А.С. Барилко, руководитель – доцент Л.А. Климова

Рис. 14. Комплект проектируемой модели

Заключение

В результате проведенного исследования можно сделать выводы, что:

– междисциплинарный подход в контексте содержания данной статьи и приведенной методики выполнения проектной работы, целесообразен и дает положительные результаты;

– стоит отметить, что результат зависит не только от методики, но и от способностей, творческой позиции студента и его практических навыков.

Данное исследование не является законченным, так как предстоит дальнейший анализ междисциплинарных связей и подбор критериев для оценки качества междисциплинарных исследований в области образования.

Дальнейшая работа по исследованию данной темы будет продолжена и получит развитие при корректировке учебных планов бакалавров направления Дизайн, а также будет освещаться на научно-практических конференциях.

Список литературы

1. Долгих М.Н. Междисциплинарные основания дизайна / М.Н. Долгих // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – №377. – С. 58–61. EDN ROBPVV
2. Klimova L., Plotnikova M. Actual trends of architectural forms and graphics in the costume design context. E3S Web Conf. Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020). 2020. Vol. 210 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/70/e3sconf_itse2020_16008/e3sconf_itse2020_16008.html (дата обращения: 20.07.2024). – DOI 10.1051/e3sconf/202021016008. – EDN TOLWLU
3. Алексеева И.В. Некоторые особенности междисциплинарной подготовки будущих дизайнеров / И.В. Алексеева // Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. – №8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-mezhdistsiplinarnoy-podgotovki-buduschih-dizaynerov> (дата обращения: 20.07.2024). – EDN WITAEB
4. Михайлова А.С. Индустриальный дизайн как вид проектно-художественной деятельности в условиях развитого промышленного производства XX века: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / А.С. Михайлова. – М., 2009. – 26 с. – EDN ZNXHKL
5. Китикарь О.В. Классификация междисциплинарных исследований в образовании / О.В. Китикарь, Е.А Мазур, В.В. Мазур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-mezhdistsiplinarnyh-issledovaniy-v-obrazovanii> (дата обращения: 01.08.20024).
6. Климова Л.А. Исследование фэшн-иллюстрации в контексте дизайна коллекций костюма / Л.А. Климова, М.В. Круглякова // Творчество молодых. Искусство. Дизайн. Медиа-технологии: научные статьи XXII Всероссийской научно-практической конференции (15 мая 2023 года, Омск, Россия). – Омск: ОмГТУ, 2023. – С. 27–33. – EDN PHCTJS
7. Андреева В.В. Методы взаимодействия теоретических и практических дисциплин при разработке проектов в области дизайна одежды / В.В. Андреева /

В.В. Андреева // Бизнес и дизайн ревю. – 2018. – 2 (10). – С. 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://obe.ru/journal/vypusk-2018-g-2-10-iyun/41068/> (дата обращения: 01.08.2024). EDN OSNYZF

8. Крепс Т.В. Междисциплинарный подход в исследованиях и преподавании: преимущества и проблемы применения / Т.В. Крепс // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2019. – №1. – С. 115–120. – DOI 10.31775/2305-3100-2019-1-115-120. – EDN ZDBERN

9. Юэ Цзывэй. Развитие художественно-образного мышления будущих дизайнеров одежды в процессе проектирования костюма / Цзывэй Юэ, Э.Э. Пурик // Педагогическое образование. – 2024. – Т. 5. №4. – С. 252–256 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://po-journal.ru/wp-content/uploads/2024/05/po-2024-t.5-4.pdf> (дата обращения: 01.08.2024).

10. Глинская Е.В. Взаимосвязь формообразования костюма и новых явлений в искусстве для формирования креативности дизайнера / Е.В. Глинская, Л.А. Климова // Развитие креативности личности в современном мультикультурном пространстве: сборник материалов Международной научно-практической конференции (Елец, 25 апреля 2019 г.) / под ред. М.В. Климовой, В.А. Мальцевой; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец, 2019 – С. 306–311. EDN PTIZAI

11. Кочеткова И.С. Анализ процесса установления межпредметных связей в подготовке студентов-дизайнеров / И.С. Кочеткова, О.О. Петухов // Ценности и смыслы. – 2022. – №5 (81). – С. 126–141. DOI 10.24412/2071-6427-2022-5-126-141. EDN SGTALT

12. Андреева В.В. Методы взаимодействия теоретических и практических дисциплин при разработке проектов в области дизайна одежды / В.В. Андреева // Бизнес и дизайн-ревю. – 2018. – №2 (10). – С. 12. – EDN OSNYZF

13. Инновации в дизайне и проектировании объектов индустрии моды: монография / Л.А. Климова, Т.М. Рамазанова, М.Г. Плотникова [и др.], под ред. Л.А. Климовой; ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. – Новочеркасск: Лик, 2018. – С. 95–111. EDN GDYLZE

-
14. Назарова Л.Р. Аспекты формирования креативных компетенций студентов-дизайнеров (на примере Школы дизайна НИУ ВШЭ) / Л.Р. Назарова // Педагогика и просвещение. – 2022. – №3. – С. 22–48 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=36149 (дата обращения: 03.08.2024). DOI 10.7256/2454-0676.2022.3.36149. EDN LZWTJI
15. Соснина Н.Н. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / Н.Н. Соснина, И.И. Шангина. – СПб.: Искусство – СПб, 2006. – 400 с.
16. Народный костюм. Русские [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/album-94663127_225802137 (дата обращения: 26.05.2024).
17. Slava Zaitsev осень–зима 2018/19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://strajin.ru/slavazaitsev_fw18/ (дата обращения: 27.05.2024).
18. Мезенская роспись [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mezenskaya-rospis-gde.krasotka5.ru/> (дата обращения: 27.05.2024)
19. Бренд одежды «Ирина Вартамян» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/irina_vartanyan (дата обращения: 27.07.2024).
20. ModaCable: тенденции моды 2024/2025/2026 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.modacable.com/ru/> (дата обращения: 25.07.2024).
-

Климова Лариса Андреевна – канд. техн. наук, доцент кафедры конструирования, технологий и дизайна Института сферы обслуживания и предпринимательства (ИСОиП) (филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» в г. Шахты, Шахты, Россия.
