

**Юсупова Д.М.**  
**Кандидат педагогических наук кафедры технологии**  
**и методики её преподавания**  
**«ГОУ» Худжандского государственного университета имени**  
**академика**  
**Б. Гафурова**  
**Республика Таджикистан, г.Худжанд, ORCID**  
**iD 0009-0003-8201-3277**

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА  
В КОСТЮМЕ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ДИЗАЙН ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ»**

**Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы формирования художественного образа в костюме у студентов специальности «Дизайн швейных изделий» в условиях профессиональной подготовки. Раскрывается значение художественного образа как основного средства выражения творческой идеи в процессе проектирования костюма. Анализируются педагогические условия, методы и приемы обучения, способствующие развитию у студентов художественно-образного мышления, творческого воображения и профессиональных компетенций. Особое внимание уделяется этапам создания художественного образа, включающим исследование источников вдохновения, разработку концепции, выполнение эскизов и реализацию проектного решения. Обосновывается необходимость использования современных образовательных технологий и практико-ориентированного подхода в подготовке будущих дизайнеров одежды. Сделан вывод о том, что целенаправленное применение методики формирования художественного образа способствует повышению качества профессиональной подготовки студентов и развитию их творческого потенциала.

**Ключевые слова:** дизайн одежды, художественный образ, костюм, методика обучения, проектирование костюма, студенты, творческие способности, композиция, профессиональные компетенции, художественное проектирование.

## **A METHOD OF FORMING AN ARTISTIC IMAGE IN A COSTUME FOR STUDENTS SPECIALIZING IN "GARMENT DESIGN"**

*This article examines the development of artistic imagery in costumes among students majoring in Garment Design during their professional training. It explores the importance of artistic imagery as the primary means of expressing creative ideas in the costume design process. It analyzes the pedagogical conditions, methods, and teaching techniques that contribute to the development of students' artistic and imaginative thinking, creative imagination, and professional competencies. Particular attention is paid to the stages of artistic image creation, including exploring sources of inspiration, developing a concept, creating sketches, and implementing a design solution. The need for modern educational technologies and a practice-oriented approach in training future fashion designers is substantiated. It is concluded that the targeted application of artistic image formation methods contributes to improving the quality of students' professional training and developing their creative potential.*

**Key words:** clothing design, artistic image, costume, teaching methods, costume design, students, creativity, composition, professional competencies, artistic design.

Формирование художественного образа является одним из важнейших этапов проектирования одежды и занимает значительное место в профессиональной подготовке студентов специальности «Дизайн швейных изделий». В процессе обучения особое внимание уделяется развитию образного мышления, которое выступает необходимым условием успешной творческой деятельности будущего дизайнера. Несмотря на то, что студенты осваивают единые законы композиции и художественного проектирования, их практическое применение определяется спецификой проектной задачи и

технологическими особенностями производства. Для всех направлений дизайнерской подготовки общим является стремление к достижению гармоничного сочетания эстетической выразительности, функциональности и комфортности изделия. Наряду с этим важной задачей образовательного процесса выступает развитие художественной чувствительности, позволяющей воспринимать тонкие нюансы формы, цвета и фактуры, а также создавать гармоничную предметно-пространственную среду. Методика обучения разных дизайнеров строится на материализации эмоционально-ассоциативного мышления, развитии художественного отношения к пространству, объёмам, цвету, а также способности соответствовать ситуации. Образ в моделировании одежды играет важную роль. В основе моды, как продукта дизайна и как социокультурного феномена, лежит образное решение – и в ткани, и в костюме. Мода рождает модные образы и передаётся через них.

Если перевести на французский язык слово «образ», получим слова, имеющие непосредственное отношение к моде: 1. изображение, облик – *image*; 2. способ, приём – *façon, maniere*; 3. образец – *modele*; 4. мода, вкус, образец – *mode*. Так и вербально образ связан с дизайном одежды неразрывно. Процесс проектирования можно рассматривать как два этапа: создание ткани и создание костюма. Каждый из этих этапов выполняется дизайнерами разных профессий – текстильщики и модельеры. Полный модных цикл занимает два года от создания волокон до поступления одежды в магазин, когда на каждом этапе создания специалисты закладывают свой образ будущего сезона. Творцы, создавая моду «с нитки», ищут новый образ, актуальный для завтрашнего дня и передают его через цветовые сочетания, фактуру. В поиске нового образа, творцы моды стремятся почувствовать подспудную тенденцию развития событий общества и превратить её в форму одежды. Они стараются уловить все нарождающиеся тенденции культуры и воплотить их в связанной визуальной системе, которая воспринимается человеком мгновенно и запомнится надолго – образ. Обучение дизайнеров

одежды образному мышлению начинается с создания эмоционально-ассоциативных цветовых выкрасок по словосочетаниям («путешествие в Африку», «морской бриз», «Венецианский карнавал»). В мозге человека центры, отвечающие за обработку разной информации, располагаются рядом, и возбуждение не ограничивается одним участком. Этим объясняется природа ассоциативного мышления. Причём, информация может быть не только сенсорной – изображение, вкус, тактильные ощущения, звук, запах; но и логической, эмоциональной, интуитивной. Сенсорная и интуитивная информация обрабатываются одной половиной мозга, логическая и эмоциональная – другой. Цветом можно выразить звук, запах, тактильное ощущение, вкусовое, обонятельное, временные характеристики предмета – то есть цветом и линией можно передать всё, что по К.Г. Юнгу, является материальной формой воплощения образа. Считается, что именно часть полушария, отвечающая за обработку сенсорной и интуитивной информации, даёт образное мышление. Так студенты обучаются первому этапу материального выражения идеального образа, существующего в их воображении: эмоцию, звук перекладывают на цвет, линию, пятно, обращаясь к своим ассоциациям к данному словосочетания. Ассоциации индивидуальны для каждого человека, но существуют общие характеристики пластики, линий, цвета, фактуры, выражающиеся в примерно четырёх различных характерах: сильный, слабый, жёсткий, мягкий. В оценке данных характеристик все люди примерно совпадают. Следующим шагом обучения дизайнеров одежды является выражение заданного образа через характер линий, пластику, цвет и фактуру, соответствующим этим четырём различным характеристикам. Значительным этапом овладения образным мышлением является стилизация. Это графический приём, при котором обобщаются черты изображаемого предмета, животного, растения и прочее, но выявляются и заостряются наиболее характерные для этого предмета черты. С этой целью могут меняться пропорции: мелкие элементы, создающие форму, могут объединяться в группы, увеличивая массу характерного

фрагмента, подчёркивая его значимость. Навыки стилизации помогают студентам передавать более увязанную в систему информацию. Для этого из всех свойств предмета выбираются и выявляются только те, которые увязаны информационно и воспринимаются зрителями как типичные для данного предмета. При обучении образному мышлению важна работа с творческим источником. Студент учится выявлять главные черты творческого источника и передавать их в качестве образа в своих авторских эскизах. На первом курсе студенты создают коллекцию эскизов тканей, отталкиваясь от творческого источника. Как правило, это живописная работа известного автора, какое либо событие, впечатление от путешествия, и прочее. Задачей является не просто создать разнообразные кроки, гармонирующие между собой, но и соответствующие образу картины, вдохновившему студента – передать образ творческого источника в тканях. На втором курсе будущие дизайнеры одежды проектируют одежду. Для закрепления навыков создания различных заданных образов, создают ряды эскизов одежды, где творческим источником являются мир художника, предметы интерьера, флора, фауна, архитектура. Задачей является сочетать конкретный творческий источник с одним из четырёх типов характеров: гордый, меланхолический, экспрессивный, романтический. То есть на стадии рассмотрения творческого источника необходимо выбрать именно те черты, которые отвечают заданному характеру и поддерживаются образом творческого источника. Студенты создают серии эскизов одежды, где ясно выражается через цвет, линию, пластику фигуры и ткани творческий источник и заданный характер. Для завершения образа проводится работа с пластикой головы (стиль, причёска, макияж). Следующим этапом обучения дизайнеров одежды является переход к созданию образов, где уже включены конкретные физико-возрастные характеристики человека и соответствующие психикоэмоциональные особенности. Студенты третьего курса создают серии эскизов одежды для детей определённых возрастных групп, кардинально отличающихся между собой: дошкольники, младшие

школьники, подростки, старшие школьники. Для образного решения в костюме для дошкольников студенты учитывают восприятие мира детьми заданной группы и создают ряды эскизов одежды, где в качестве творческого источника выступают понятные и приятные детям образы флоры и фауны: мишки, зайчики, цветочки, фрукты. Здесь задачей является перенос свойств с одного предмета на другой: цвет, линии, пластика, фактура поверхности. При этом детали выбранного предмета влияют на форму одежды. Для детей школьного возраста творческий источник соответствует их миру увлечений, но принцип работы с создаваемым образом – перенос свойств одного предмета на другой, – остаётся тем же. При создании эскизов детской одежды учитываются физико-возрастные характеристики каждой группы детей и соответствующие требования к одежде: как технологические, так и эксплуатационные. Немаловажным этапом применения образного мышлению является проектирование форменная одежда (спецодежда). Здесь главным является не идеальный образ, появившийся в воображении автора, а функция, диктуемая той или иной профессией, требования к форме одежды, её элементам, цвету. Но и здесь требования образа не исчезают. Во-первых, остаётся требование гармонизации элементов одежды между собой и по отношению к человеческому телу, его жизненным функциям. Во-вторых, требование к создаваемому образу в восприятии окружающими этой одежды – в соответствии с профессией, для которой создаётся эта одежда. Фирменная одежда является знаковой: информация о носителе этого костюма передаётся через символику, логотип, эмблемы, сигнальные элементы, выражение в цвете. Изучая моду XX века – анализируя коллекции ярчайших авторов, определивших визуальный характер эпохи, – студенты изучают этапы развития общества XX века и их выражения в образе человека в костюме. Выполняя квалификационную выпускную работу, студент создаёт коллекцию комплектов одежды, где творческий источник играет начальную роль. Образ диктуется определённым типом потребителя, «для кого предназначена одежда», который точно соответствует типовым ситуациям:

семейным, общественным, политическим и физическим характеристикам заказчика. Творческий источник подбирается под этот определённый тип – по соответствию ему. Образ коллекции создаётся совокупностью характера человека, материалов, дополнений, аксессуаров. Создаваемый образ коллекции должен отражать точное соответствие типовой ситуации для заданного потребителя. Важно не только соответствовать существующим нормам и требованиям, но и своим гармоничным внешним видом и поведением способствовать возникновению новых благоприятных социальных ситуаций. В процессе обучения по специальности «Дизайн одежды» студент осваивает навыки формирования определённого художественного образа в коллекциях одежды. На начальном этапе он выявляет и анализирует тенденции, которые ощущаются в современной социальной среде, а затем воплощает их в материале таким образом, чтобы созданный модный образ воспринимался обществом именно так, как это было задумано автором. Вместе с тем разрабатываемый образ должен быть понятным, коммуникативным и созвучным человеческим ценностям и образу жизни, поскольку именно это составляет одну из основ культуры.

#### **Использованные источники:**

1. Проектирование, производство и создание брендов одежды для детей разного возраста: монография / Л.В. Кокорева, Л.В. Алхименкова, О.А. Гнатюк, Н.М. Емельянова, Е.Л. Ёжикова, И.И. Куракина, Л.Б. Орлова; под общ. ред. Л.В. Кокоревой. – Екатеринбург: Архитектон, 2012. – 88 с.
2. Петушкова Г.И. Проектирование костюма: уч. для вузов / Г.И. Петушкова. – М.: Академия, 2004. – 416с.
3. Гусейнов Г.М. Композиция костюма: уч для вузов / Г.М. Гусейнов и др.
4. Гассио-Талабо Ж. В книге Анри де Моран: История декоративно-прикладного искусства: От древнейших до наших дней: С прил. ст.: Ж. Гассио - Талабо о дизайне. Издательство: М.В. Шевчук.- 2012. - 672 с.

5. Дизайн: очерки теории системного проектирования//под ред. Л.А. Соловьева. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. - 184 с.

6. Мосорова Н.Н. Методология и методы дизайна. // Рефлексия в науке и обучении: тез. научно-методической конф. Новосибирск, 1984. С. 37 - 43.