

© 2012 г. А.А. Кулешова

УДК 37

КОНКУРС МОДЫ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНЕРА КОСТЮМА

В период глобальных реформ образования, когда остро стоит проблема поиска и апробации новых программ, форм и методик профессиональной подготовки дизайнеров в России, представляет интерес рассмотрение Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров с точки зрения новых возможностей передачи знаний, приобретения опыта и приемов обучения в области дизайна костюма. В наш век компьютерных технологий каждый конкурс является уникальным педагогическим пространством, как процесс, отражающий решение той или иной проблемы обучения [1]. Современных международных студенческих конкурсов моды в России на сегодняшний день более 30, и они активно включены в решение проблем дизайн-образования. Онтологическое значение термина конкурс помогает понять его игровую и состязательную сущность, но не открывает всей ценностной значимости этого слова для образования и общества в целом. Поэтому, чтобы теоретически определить, что такое современный конкурс моды и дизайна на современном этапе, необходимо понять его аксиологическое значение и рассмотреть с точки зрения профессиональной педагогики.

Конкурс выступает как форма развития человеческой личности, обеспечивает создание такой среды обучения студентов, где удовлетворяются культурные и биологические потребности к профессиональному соперничеству, совершенствуется духовный мир, происходит реализация личностного потенциала художника, достигаются жизненные цели, творческие успехи. В XX в. активность выставочных экспозиций, бурный рост дизайнерских школ, появление массовых развлекательных шоу, молодежных фестивалей и форумов оказало влияние на появление в 90-е гг. первых российских конкурсов моды как новой соревновательной выставочной деятельности в форме показа моделей. Долгое время конкурсы моды воспринимались как свободное развлечение, выставочные шоу

и молодежная тусовка. Конкурсы казались временным явлением, новой модной игрушкой в руках молодого поколения. Однако позже стала выявляться их образовательная ценность как система педагогических мер, методов и инновационных форм профессиональной подготовки.

Конкурсы в 90-е гг. возникли в ответ на то, что во многих учебных заведениях с открытием большого числа кафедр дизайна появлялись множественность мнений, противоречивость взглядов, нестабильность вкусов, субъективность оценок в жестких рамках стандартов советского обучения. Из Великобритании пришла идея организации конкурса как открытой площадки для творческих соревнований модельеров, которая была поддержана и реализована молодыми представителями зарождающегося российского бизнеса. Впервые перед студентами высшей школы открылся путь свободно выставлять свои творческие разработки модного костюма (курсовых и дипломных проектов) на крупных подиумах для обсуждения внешними экспертами и профессионалами моды – членами жюри. Затем конкурсы дали возможность сравнивать и творческую подготовку студентов, и педагогический опыт преподавателей разных учебных заведений.

Конкурсы предложили для традиционной школы профессиональной подготовки альтернативные формы практического обучения конкурсной средой и систему оценки творческих работ внешними экзаменаторами-жюри с присуждением наград, премий, званий. Использование сравнения, как приема оценивания, готовило к конкурентной борьбе и помогло решить проблемы догматичности и местничества некоторых школ. Конкурс предстал как новая форма существования студенческого творчества с ориентацией на окружающий мир, на эксперимент, на базе которого развиваются любознательность, рефлекс самовыражения и подражания, потребность в высокой самооценке и признании окружающими.

По анализу результатов участия студентов в Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум», который проводится Южно-Российским государственным университетом экономики и сервиса (ЮРГУЭС) с 1997 г., определилась тенденция к значительному скачку в профессиональной готовности студентов-дизайнеров, которые чаще участвовали в конкурсах, чем остальные. Среди студенческих групп художников-стилистов по костюму старших курсов и среди выпускников, появилась прослойка мо-

лодых дизайнеров нового типа, которые сформировались успешными, профессионально зрелыми, уверенными в себе, самостоятельными и ответственными, их отличает умение и желание достойно конкурировать, самосовершенствоваться. В процессе участия в конкурсных мероприятиях происходит активное и интерактивное обучение средой конкурса, **вырабатываются необходимые профессиональные и человеческие качества, навыки, привычки, происходит развитие способностей студентов.** Конкурсы несут идеи обновления и гуманизма. Программа современного конкурса моды и дизайна обязательно предусматривает мастер-классы членов жюри и других экспертов индустрии моды, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций.

Отдельно появившиеся конкурсы студенческой моды за период своего существования в высших учебных заведениях постепенно сформировались в систему. Конкурсная система зарекомендовала себя на практике высокоэффективной формой выявления лучших творческих работ, профессиональной оценки одаренности и качества подготовки студентов, так что используется сегодня на всех стадиях непрерывного образовательного процесса в вузе. Опыт конкурсного отбора лучших творческих работ внешними экспертами-профессионалами, членами жюри на Международных конкурсах «Подиум», в котором регулярно участвуют более 100 студентов из 46 вузов России и За рубежом, перенесен также на другие образовательные проекты в вузе. В ЮРГУЭС действует система конкурсных проектов, рассчитанных на разные возрастные категории обучаемых:

1. «Формула моды» – конкурс для школьников в возрасте от 10 до 17 лет.
2. Олимпиада по рисунку, живописи и композиции – для учащихся выпускных классов школ, лицеев и колледжей.
3. Региональный конкурс «Подиум на Дону» – для студентов профильных вузов и сузов на Юге России.
4. Конкурс грантов ЮРГУЭС в области технологии и дизайна для студентов ЮРГУЭС.
5. Международный конкурс «Подиум» для студентов профильных вузов и ссузов.

Цель любого из составляющих эту систему конкурса – выявление неординарных, одаренных личностей среди участников, награждение их лучших творческих работ. Фактически всякий конкурс имеет одну структуру – участники, жюри и зрители. Основное различие конкурсов, существующих в системе вуза, в объеме профессионального мастерства (знаний, умений и навыков), который соответствует разным возрастным категориям конкурсантов и оценивается членами жюри на разных этапах подготовленности к профессии.

В Положении каждого конкурса оговорены разные номинации и условия состязания. Номинация конкурса как тематическая позиция при присуждении награды, по сути, представляет собой тему комплексного задания сразу по нескольким дисциплинам. Профессиональное обучение средствами конкурса складывается из следующих этапов образовательного процесса:

1. формирование профессиональной готовности дизайнера к конкурсным мероприятиям.
2. практика участия в конкурсном состязании.
3. обучающая программа конкурса (мастер-классы, семинары, лекции, экскурсии, тренинги, конференции, дискуссии).

Продуктом педагогического процесса подготовки студента к конкурсам дизайна является приобретение профессиональных компетенций, которые позволяют эффективно действовать в условиях реальной обстановки [2], самостоятельно справиться с условиями участия в конкурсе, помогают использовать умения навыки и знания в нужное время в процессе реализации своих профессиональных функций. Современный процесс подготовки специалистов в области дизайна костюма использует общую методологию проектирования, но имеет специфику, свои методы, теоретическую, экспериментальную и практически-проектную особенности и мировоззренческую парадигму. Начальные курсы пропедевтических дисциплины программы обучения специальности «Дизайн» начинают формировать особое мышление дизайнера, ориентированное на развитие ассоциативного восприятия, образности, чувственности и интуиции, готовности к инновациям и формообразованию, учат другому способу жизни – в творчестве. Задачей профессионального дизайн-образования, как показывает практика, является воспитание личности специалиста, обладающего творческим мышлением, способного неординарно решать профессиональные задачи, имеющего сформированное инди-

видуальное творческое мастерство. Именно курсовое и дипломное проектирование как основные виды обучения, дают необходимые знания выпускникам вузов, помогают формировать универсальных специалистов-композиторов костюма. Основой теоретической модели дизайнера является представление о том, что дизайнер – это прежде всего изобретатель новых зрительно воспринимаемых форм, а значит художник [3].

В профессии дизайнера по костюму решающее значение имеют творческие возможности и нравственные качества личности. Личность проявляется, прежде всего, в способности к созданию нового. Поэтому задача личностного подхода в обучении – формирование поисковой активности, развитие дивергентного мышления как способности к творчеству. Профессиональная готовность студента к участию в конкурсе складывается из профессионального мастерства (приобретенных навыков и знаний) и личностных качеств человека (психологического состояния, предстартовой активизации) [4]. Процесс формирования модели готовности студента к участию в профессиональном конкурсе предполагает личностно-деятельностный подход преподавателя, когда им учитываются мотивы, цели, потребности личности каждого студента, и его индивидуальность становится решающим фактором достижения цели. Условием самореализации личности является деятельность по созданию коллекции костюмов, в процессе выполнения которой формируются опыт дизайнера, мастерство, что обеспечивает его личностный рост. Процесс подготовки студента к участию в конкурсе – это цепочка непрерывных видов деятельности по эскизированию, поиску материалов, силуэтной формы, выбору способов изготовления одежды и образного решения коллекции. Студент самостоятельно и с помощью преподавателя решает сложные творческие задачи подготовки коллекции костюмов к конкурсному показу. Непосредственное присутствие педагога на конкурсе задает эмоциональный настрой и вдохновение процессу обучения.

Психологическое состояние готовности студента перед конкурсом – важный фактор успешного продвижения конкурсанта. Участие в профессиональном соревновании – это возможность впитать всю позитивную энергетику обучающей среды конкурса. Атмосфера конкурса создает условия «учения через деятельность», что есть суть концепции, предложенной американским ученым Д. Дьюи. Признаками устойчивого, правильно настроенного состоя-

ния студента, подготовленного для профессионального состязания, являются адекватная оценка собственных возможностей и вероятных условий, способов действия, способностей проявить волевые интеллектуальные усилия, самовнушение для достижения результата.

Конкурсные отборы побуждают студентов к действию. Так, например, многолетний опыт проведения Международного конкурса «Подиум» позволяет сделать вывод, что привлекают участников игровые формы профессиональных состязаний, именно игровая природа конкурса доставляет удовольствие от процесса борьбы за титул победителя. По этой же причине вместо одной проектируемой модели, заданной по программе курсового проекта «Выполнение проекта в материале», студент, обучающийся по специальности «Дизайн», для участия в конкурсе изготавливает коллекцию из пяти моделей. Он увлеченно отыскивает образ, подбирает аксессуары и дополнения, макияж, музыку в соответствии с условиями конкурсов, с энтузиазмом подготавливает изделия к показу, работает на примерках, репетициях: в примерках, за кулисами, на подиуме и в зрительном зале. Студент с азартом вовлекается в конкурсное действие, устремлен на создание принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных. Желание участвовать в конкурсе является сильнейшей мотивацией студента к обучению с большим энтузиазмом. Конкурс задает направленность обучения, поскольку ставит конкретные цели в результате участия. С.Л.Рубинштейн в 1976 г. рассматривал игру как школу жизни и практику развития [5].

Конкурс требует от участника творческой активности, способности к импровизации, эмоциональному напряжению. И хотя конкурс – это всегда немного праздник, на всех обучающих этапах образовательного пространства конкурса (подготовительном, основном, сопутствующем) происходит совместное включение деятельностно-ценностного типа технологии обучения, личностно-ориентированного подхода, реализация которых осуществляется с использованием игровых (состязательных) форм, методов проектов, инновационных приемов оценивания. По типу программ европейских школ, ведущих подготовку дизайнеров костюма, конкурсные программы сегодня нацеливают участников на такие темы как маркетинг, менеджмент, мерчендайзинг, что может помочь более комфортной адаптации молодого дизайнера-модельера на производстве.

В предыдущие годы конкурсы пропагандировали образный подход в проектировании костюма, но сегодня яркая творческая индивидуальность, как идейное средство в сфере создания проектов, рассматривается в комплексе экономических, социальных и коммуникативных задач, что также становится главным направлением учебной и воспитательной видов деятельности в области художественного дизайна костюма. Дизайнер костюма нового типа представляет собой модель специалиста, который должен сочетать в себе качества маркетолога, стилиста, умеющего прогнозировать моду и понимающего её закономерности, и практика с хорошими навыками работы над формой костюма.

В условиях затянувшегося кризиса российской легкой промышленности задача взаимодействия учебного заведения и предприятий отрасли, как базы практики для студентов, также сегодня решается чаще всего с помощью конкурсов моды. На современных международных конкурсах моды студент имеет возможность получить практические навыки работы со специалистами новых видов смежных отраслей индустрии моды, таких как рекламная, модельная, продюсерская, маркетинговая, менеджерская и журналистская.

По статистике студенты ЮРГУЭС, прошедшие школу конкурсной борьбы, легче трудоустраиваются, успешнее строят свою карьеру. За 10 лет существования конкурса «Подиум» 11 лауреатов конкурса прошли стажировки в ведущих школах и Домах моды Европы, среди них «ESMOD» и “Mod’Art”, “Cloude Bonucci”. Более 300 участников конкурса были приглашены для работы на предприятия по производству одежды, организовали собственные ателье и творческие мастерские. Конкурс- это инструмент инноваций, проводник новых идей, смелых решений, площадка для реализации неординарных проектов, которые проверяются в условиях конкурентной борьбы. Чем чаще и успешнее студент участвовал в конкурсах, тем успешнее складывается его профессиональная карьера.

Таким образом, проблема формирования дизайнера нового типа на современном этапе может быть решена включением в образовательный процесс новых программ подготовки к студенческому конкурсу и конкурсного участия, которые позволят добиться высшего качества в обучении творческим дисциплинам. Конкурсные мероприятия формируют российскую элиту дизайнеров, содействуют их профессиональной подготовке на высоком меж-

дународном уровне, поскольку дают возможность достойно конкурировать на мировом рынке искусства и дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Педагогика и профессиональные и прогрессивные технологии. М.,1995.
2. Хуторский А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М., 2003.
3. Ковешникова Е.Н. Теория и методика художественного образования на материале подготовки дизайнеров. Автореф. дис. док. пед. наук. М., 2000.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб, 2000.
5. Матвеева Т.В. Формирование профессиональной культуры дизайнеров средствами композиции в образовательном процессе вуза. Дис. канд. пед. наук. Орел, 2007

LITERATURE

1. Bepal'ko V.P. Pedagogika i professional'nye i progressivnye tehnologii. M.,1995.
2. Hutorskii A.V. Didakticheskaya evristika. Teoriya i tehnologiya kreativnogo obucheniya. M., 2003.
3. Koveshnikova E.N. Teoriya i metodika hudozhestvennogo obrazovaniya na materiale podgotovki dizainerov. Avtoref. dis. dok. ped. nauk. M., 2000.
4. Rubinshtein S.L. Osnovy obshei psihologii. SPb, 2000.
5. Matveeva T.V. Formirovanie professional'noi kul'tury dizainerov sredstvami kompozicii v obrazovatel'nom processe vuza.Dis. kand. ped. nauk. Orel, 2007.

***Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса***

10 февраля 2012 г.