

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЗМОВ ТВОРЧЕСТВА И МЕТОДОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ

В статье рассматривается широкий перечень понятий, относящихся к философии творчества в области искусства и науки, которые целенаправленно или спонтанно применяются в процессе создания объектов и предметов интеллектуального труда.

Ключевые слова: искусство, наука, восприятие, ассоциации, вдохновение, анализ, синтез, абстракция

Процесс художественного конструирования новых дизайнерских объектов и, в том числе, – костюма является чрезвычайно сложным и многоэлементным. В нем в самых различных сочетаниях и в разной последовательности взаимодействуют различные приемы и методы, используемые в процессах творчества и в научных исследованиях.

В данной статье будет сделана попытка охарактеризовать некоторые из них. Выделяют два основных вида механизма творчества [1,2]: неоперационные и операционные процессы, которые в полной мере используются при создании костюма.

В эти процессы с одной стороны включаются такие элементы, как наблюдение, память, воображение, вдохновение, интуиция и зрительное восприятие, а с другой – общенаучные методы познания: сравнение, аналогия, анализ, синтез.

Дадим краткое определение некоторым методам и понятиям, к ним относящимся.

Наблюдения – это один из способов познания, основанный на непосредственном восприятии вещей или явлений при помощи органов чувств.

Познание окружающего мира посредством наблюдения осуществляется человеком на протяжении всей жизни. Оно может быть непосредственным, непреднамеренным, а так же специально спланированным. Наблюдать, а затем делать определенные заключения мы можем без определенной цели, спонтанно. В то же время творческая работа, как в области искусства, так и науки обязательно подразумевает проведение экспериментов по специальным методикам, в процессе которых наблюдаются и изучаются исследуемые объекты и сравниваются полученные результаты.

Восприятие – отражение действующих в данный момент на органы чувств предметов и явлений материального мира, включающее понимание или осмысление их на основе предшествующего опыта. Оно отличается от ощущения, которое является отражением лишь отдельных свойств предмета.

Следует отметить, что наши зрительные впечатления часто приходят в противоречие с объективными знаниями о воспринимаемом объекте или явлении, благодаря оптическим иллюзиям.

В качестве примеров можно привести наши ощущения, базирующиеся на законах линейной и воздушной перспективы.

Мы прекрасно знаем, что параллельные линии, идущие в одном направлении не пересекаются в общей точке схода на линии горизонта или в зените при вертикальном расположении. Между тем мы действительно видим уменьшение размера удаляющейся от нас машины или крошечного человечка (на самом деле высокого мужчину), стоящего на балконе 12 этажа.

Еще пример. Мы называем определенную группу цветов – теплыми, а другую – холодными. При этом нашего ощущения от тактильного контакта с предметами, окрашенными в эти цвета, не имеют ничего общего с нашим восприятием.

Мы называем такие цвета «выступающими» и «отступающими». Удаленные предметы приобретают холодноватый оттенок, благодаря слоям воздуха, находящимся между нами и наблюдаемым объектом. Получается, что «холодные» удаленные объекты должны быть меньше, благодаря закону линейной перспективы.

Память – это отражение прошлого опыта, который может быть воспроизведен или узнан. В основе памяти лежат ассоциации представлений, физиологическую основу которых со-

ставляет механизм образования временных нервных связей.

Представление – это образ предмета или явления, которые в данный момент непосредственно не воспринимаются.

Для любого художника умение работать по представлению является показателем его квалификации. Рисунок с натуры – это изучение, внимательное исследование объекта.

В процессе рисования мы сопоставляем размеры его отдельных частей, определяем пропорции, сравниваем положение объекта с вертикалью или горизонталью. При этом единственно правильным и результативным будет не воспроизведение контурных очертаний, а мысленное проникновение в структуру объекта, воспринимаемого нами с определенного ракурса.

После такого изучения будет вполне возможно изобразить объект по памяти, по представлению.

Для процесса формирования художественного образа создаваемого объекта костюма большое значение имеют ассоциации (лат. – сообщество, соединение). Они демонстрируют связи между представлениями. Ассоциации классифицируются по смежности, по сходству и по контрасту.

Проявления таких ассоциативных связей наглядно наблюдаются при выполнении студентами-дизайнерами заданий, когда в качестве творческого источника выбирается что-то, обладающее определенными, знакомыми нам, характеристиками. Работая, например, над трансформацией какого-либо бионического объекта в костюмный образ, мы трансформируем его значимые особенности: пластику линий, цветовые сочетания, пропорциональные членения – в новый объект-костюм, используя при этом ассоциативный метод.

Весьма распространен в настоящее время метод новых комбинаций, который широко применяется в системе автоматизированного проектирования. Он основывается на восприятии и возможности получения множества комбинаций с целью выбора наиболее интересных. В дизайн – проектировании костюма комбинаторика осуществляется с помощью унифицированных узлов и элементов конструкции.

Этот метод сейчас особенно популярен среди конструкторов одежды и технологов швейного производства. Однако следует предупредить об

определенной «опасности», таящейся в нем. В искусстве костюма абсолютно не приемлема механическая комбинаторика, поскольку речь здесь идет не только об инженерном решении костюма, но и об обеспечении художественной и эстетической функции, а так же о прямом взаимодействии с человеком – носителем костюма, обладающими собственными индивидуальными как внешними, так и внутренними характеристиками.

Кроме того, на практике унифицированные элементы заимствуются из моделей прошлых лет. Получается, что так называемая «новая» модель рождается из заведомо «старой». Выход заключается в том, чтобы использовать в качестве унифицированных узлов детали перспективных моделей-эталонов, соответствующих тенденциям развития моды.

Метод фокальных объектов состоит в том, что признаки случайно выбранных объектов переносят на исследуемый (совершенствуемый) объект, в результате чего получают необычные сочетания элементов, позволяющие преодолеть психологическую инерцию.

Наличие воображения или фантазии исключительно важно в любой творческой работе, особенно при возникновении творческих и научных идей. Их рабочими механизмами являются три типа: логическое, практическое и творческое воображение. Это психический процесс, заключающийся в создании новых представлений на основе уже имеющихся путем их преобразования. Феномен творческой фантазии является объектом серьезного изучения в искусствоведческой науке [4].

Смежным и производным от понятия воображения является понятие инверсия. Оно подразумевает изменения, преобразования, которые подчеркивают смысловую выразительность выделенного элемента целого.

Очень часто при разработке новой модели дизайнер по костюму пользуется понятием «композиционный акцент» или «композиционный центр». Его выделение специально осуществляется с помощью приемов и средств композиции. В другом случае именно этот элемент костюма может стать второстепенным, а акцент переносится в другое место.

Для человека, занимающегося творческим трудом в области искусства, науки и т.д., счастливыми моментами в жизни являются периоды вдохновения. Это состояние творческого подъема

ма, сильного обострения мыслей и чувств, способствующего быстрому решению какого-либо вопроса. Вдохновение приходит не само по себе. Оно является как бы озарением, завершающем акцентом, результатом предшествующего упорного труда. Эффективность работы в периоды вдохновения поражают своей результативностью. Иногда за короткий период времени удается достичь того, что никак не получалось ранее.

Философы, психологи, физиологи, художники до сих пор спорят о природе такого понятия, как интуиция. В представлении многих она связывается с чем-то мистическим, трудно поддающимся объяснению. С другой стороны это – как бы обостренное чутье, догадка, которая может быть объяснена наличием большого опыта и знаний.

При создании творческого проекта часто прибегают к аналогиям, которые понимаются как сходство в каком – либо отношении между предметами или явлениями, в остальном – различными. Аналогия может быть ложной, если она не учитывает качественное своеобразие сопоставляемых явлений.

Аналогии бывают прямыми, символическими и фантастическими.

Примером прямой аналогии может служить возникновение идеи современного или сценического костюма на основе образа традиционного национального или исторического костюма, образа природного явления ит.д.

Однако следует всегда помнить о том, что сценический костюм – это не сам исторический костюм, а его образ, в котором должны четко просматриваться его главные характеристики и абсолютно узнаваемые детали. При этом однозначно должны быть исключены «проколы» типа заметных застёжек-молний в платьях, например, по тематике Возрождения.

Символические аналогии базируются на процессе расшифровки символов, а фантастические аналогии – на размышлениях о таких творческих источниках, как сказки, легенды, мифы.

Как метод научного познания аналогия может, например, использоваться при сборе информации о композиционных и конструктивно-декоративных элементах национальных и исторических костюмов, имеющих сходство с современными.

Степень достоверности умозаключения по аналогии зависит от количества сходных при-

знаков с творческим источником. Второстепенные признаки отбрасываются, а главные ассоциативные образы элементов остаются при формировании и реализации нового образа в проекте и изделии.

В дизайн-проектировании современной одежды на базе народного или исторического костюма следует всячески избегать этнографичности и историзма, помня о том, что «копия всегда хуже оригинала».

Показанное выше перечисление некоторых методов, задействованных в процессе творческих поисков, убеждает в том, что они не только достаточно многочисленны, но и разнообразны. При этом постоянно в разных вариантах широко применяются общенаучные методы познания, такие, как сравнение, анализ, абстракция и синтез.

Сравнение, как метод эмпирического уровня представляет собой сопоставление исследуемого объекта с другим по их общему признаку. Задачей сравнения является выяснение закономерностей наблюдаемых изменений, что помогает формированию научной или творческой гипотезы.

В качестве примера можно привести результаты исследовательской работы по выявлению степени удовлетворенности потребителей композиционно-конструктивными параметрами существующего и желаемого гардероба [4].

Анализ, как метод экспериментально-теоретического уровня исследования состоит из расчленения целого на составные части. При анализе исследуемые предметы подвергаются фактическому расчленению, либо изучаемые моменты мысленно расчленяются посредством логических абстракций. Примером методики, основанной на анализе является Методика художественно-конструкторского анализа (ХКА), разработанная во ВНИИТЭ.

На ее базе была разработана методика исследования костюма применительно как к историческому, так и к современному костюму [4-7].

Анализ предусматривает использование метода ранжирования, который позволяет установить основные факторы, влияющие на выбор главных композиционных акцентов будущих изделий. В частности этот метод был использован при определении степени значимости уровней композиционно-конструктивных составляющих морфологии языка костюма для формирования его имиджевой образности [7].

Абстракция – это мысленное отвлечение от тех или иных конкретных сторон, свойств или связей предмета. **Научная абстракция** – отвлечение от несущественных, случайных признаков предмета или явления в целях познания наиболее существенных его сторон и раскрытия закономерностей его развития и движения. Научная абстракция глубже, вернее отражает действительность, чем простое чувственное восприятие.

Так, например, в начале изучения курса «композиция костюма» студентам предлагается применить метод абстрагирования от взаимодействия комплекса композиционных элементов и исследовать возможности каждого элемента в отдельности (УИРС).

Синтезом в науке называется метод исследования, противоположный анализу и состоящий в теоретическом или экспериментальном воссоздании целого из его составных частей. Применительно к дизайну костюма имеется в виду не механическое соединение этих частей

(элементов композиции и конструкции), а создание гармоничной структуры взаимосвязанных составляющих, коррелирующих между собой в единой системе «костюм».

Такая методика, основанная на синтезе, была разработана для формирования типологических структур при исследовании закономерных взаимосвязей в системе дизайна костюма [7].

Следует отметить, что в процессе творческой работы дизайнер далеко не всегда заранее планирует применение перечисленных выше и других методов. Он ориентируется на поставленные цели и задачи и связанные с этим главные методологические подходы. Однако процесс творчества настолько сложен, многопланов и часто – противоречив, что определить, какие именно методы использовались дизайнером в тот или иной момент, более достоверно можно лишь на основе исследования результатов его работы, что и осуществляет наука «искусствоведение», призванная «ведать», узнавать искусство и его объекты.

16.02.2012

Список литературы:

1. Альшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М.: Советское радио, 1979. – 176с.
2. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 321с.
3. Савельева И.Н. О творческой фантазии // Россия и мировая культура на рубеже 20-21 столетий. – М.: РосЗИТЛП, 2000. – С. 44-48.
4. Упине А.М. Дизайн костюма. Социальный статус. Имидж. Монография. М.: РосЗИТЛП, 2009. 199 с.
5. Савельева И.Н. Новое в методике художественно-конструкторского анализа. Учебное пособие. М.: РЗИТЛП, 1992, 43 с.
6. Савельева И.Н., Упине А.М. Композиционно-конструктивные особенности народного костюма стран ближнего зарубежья. Учебное пособие. М.: РосЗИТЛП, 2009, 51 с.
7. Упине А.М. Методика формирования типологических структур при исследовании закономерных взаимосвязей в системе дизайна костюма // Оренбург-столица Российского дизайна. Вестник ОГУ.-2011.-№9(128).-С.78–83

Сведения об авторе: **Савельева Ирина Николаевна**, профессор кафедры дизайна Оренбургского государственного университета, доктор искусствоведения 460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13, e-mail: upine@yandex.ru

UDC 1: [658.512.23:687.1.016)

Saveliev I.N.

Orenburg state university, upine@yandex.ru

INTERACTION MECHANISMS OF CREATIVITY AND TECHNIQUES OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE DESIGN OF CLOTHING DESIGN

The article deals with a wide range of concepts relating to the philosophy of creativity in the arts and sciences, which are used purposefully or spontaneously in the process of creating objects and objects of intellectual labor.

Keywords: art, science, perception, association, inspiration, analysis, synthesis, abstraction, etc.