

УДК 687.016

https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/23

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭВРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

©*Арзиев М. А.*, ORCID: 0009-0002-6759-2154, SPIN-код: 3296-4509, канд. техн. наук, Ошский технологический университет им. акад. М. М. Адышева,

г. Ош, Кыргызстан, arziev-musa@mail.ru

©*Абдыкалыкова Н. С.*, ORCID: 0009-0006-9254-3425, SPIN-код: 1569-1776,

Ошский технологический университет им. акад. М. М. Адышева,

г. Ош, Кыргызстан, nabykalykova73@gmail.com

©*Камилжан к. К.*, ORCID:0009-0001-2948-67-75, Ошский технологический университет им. акад. М. М. Адышева, kamilzhan92@bk.ru

APPLICATION OF HEURISTICS METHODS FOR ARTISTIC DESIGN

©*Arziev M.*, ORCID: 0009-0002-6759-2154, SPIN-code: 3296-4509, Ph.D.,

Osh Technological University named after M. M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, arziev-musa@mail.ru

©*Abykalykova N.*, ORCID:0009-0006-9254-3425, SPIN-code: 1569-1776, Osh Technological

University named after M. M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, nabykalykova73@gmail.com

©*Kamilzhan kyzy K.*, Osh Technological University named after M. M. Adyshev,

Osh, Kyrgyzstan, kamilzhan92@bk.ru

Аннотация. Объект исследования: проектирование изделий легкой промышленности и одежды. Предмет исследования: использование в проектировании костюмов для девушек эвристических методов художественного проектирования. Цель исследования: Разработка новых моделей костюмов для девушек. Вместе с этим, призывание молодых дизайнеров к использованию методов эвристики художественного проектирования в разработке новых моделей. Исследование осуществлено с помощью экспериментального метода исследования эмпирического уровня. При подведении итогов эксперимента использованы следующие методы общего научного исследования: анализ, сравнение, обобщение и логика. Каждая разработанная модель является новой моделью для девушек и молодых женщин. Показана эффективность методов эвристики при художественном проектировании новых моделей одежды. Полученные результаты: Новые модели костюмов для девушек.

Abstract. Object of study: the design process of light industry products and clothing. Subject of research: the use of heuristic artistic design methods in designing costumes for girls. Purpose of the study: development of new models of costumes for girls. At the same time, young designers are encouraged to use artistic design heuristic methods in the development of new models. The study was carried out using an experimental research method at an empirical level. When summing up the results of the experiment, the following methods of general scientific research were used: analysis, comparison, generalization and logic. Each developed model is a new model for girls and young women. The effectiveness of heuristic methods in the artistic design of new clothing models is shown. Results obtained: new models of costumes for girls.

Ключевые слова: модель, костюм, дизайн, дизайнер, творчество, метод, форма, ассоциация, комбинаторика, деконструкция, творческий источник.

Keywords: model, costume, design, designer, creativity, method, form, association, combinatorics, deconstruction, creative source.

Каждая девушка каждый новый сезон года хочет надевать необычную, непохожую ни на чью другую, модель одежды. Невозможно посчитать, сколько нужно разработать моделей одежды, чтобы обеспечить каждую девушку новой моделью костюма. Для выполнения этих требований времени нужно мотивировать дизайнеров одежды, в особенности молодых дизайнеров, к использованию эффективных методов проектирования новых моделей. В разработке изделий легкой промышленности и новых моделей одежды используется большое количество как методов, используемых с прошлых веков, так и новых разработанных методов. Одним из методов, используемых в прошлые века, так и в настоящее время является метод, получающий вдохновение и эмоциональное побуждение от творческого источника для поиска новых идей [1, 2].

Распространенными методами, используемыми в прошлом и в настоящее время являются методы известных модельеров и Домов моды. Известные дизайнеры- модельеры в работе со своими учениками обучали их своим дизайнерским методам и мастерству. При Домах моды открывались специальные классы, в которых обучали правилам дизайна. Поэтому методы, использовавшиеся известными дизайнерами и Домами моды, передавались из поколения в поколение и сохранились до сегодняшних дней [3, 4].

Эвристические методы художественного проектирования, являвшиеся методами проектирования прошлых веков, и сегодня широко применяются при разработке новых моделей костюмов [4, 5].

Для оценки уровня эффективности использования вдохновения от творческого источника и методов эвристики известными дизайнерами и Домами моды был проведен следующий эксперимент. Группе, состоящей из 20 студентов, было дано задание найти идею с применением каждого из этих методов и проработать ее эскиз. Участники эксперимента были выбраны из студентов, обучающихся по направлениям «Дизайн одежды» и «Искусство костюма и текстиля». Для работы с каждым из методов было выделено две недели. По завершении эксперимента был произведен отбор (экспертиза) эскизов новых моделей костюмов для девушек и молодых женщин и выбраны лучшие эскизы новых моделей. Было выявлено, что 82% отобранных эскизов выполнены с использованием эвристических методов. Стало известно, что 17% студентов использовали метод творческого источника. На основе опроса выяснено, часть студентов не хотели использовать этот метод, а другим не хватило мастерства для его использования. Вторыми после методов эвристики часто используемыми методами являются методы известных дизайнеров. Выбранные и разработанные с помощью эвристических методов художественного проектирования эскизы моделей представлены в Рисунках с указанием вида метода. Как известно, видов методов эвристики много. Самыми распространенными при разработке моделей костюмов методами считаются: ассоциация, комбинаторика и деконструкция [2-5].

Известные слова Кристиана Диора: “Все, что я знаю, вижу или слышу, каждая часть моей жизни превращается в костюм” относятся к этим методам [1].

Существуют различные виды методов эвристики в зависимости от вида внешних вдохновляющих факторов. Это следующие методы, которые широко используют дизайнеры одежды: ассоциация, передовые технологии, аналогия, бионика, гипербола, неология и эмпатия. Модели, разработанные с использованием каждого из этих методов, представлены в Рисунках ниже.

Методы ассоциации Ассоциация — это выразительный образ, возникающий в мыслях человека под воздействием внешней вдохновляющей среды. К внешним вдохновляющим факторам относятся вещества в природе, абстрактно мышление, психологическое состояние и реальные явления (звук, мелодия, запах, разные визуальные объекты). Использование возникающих в мышлении различных ассоциаций для нахождения формы модели называется методом ассоциации

Метод ассоциации предлагает искать идею для модели в объективной внешней среде, фауне и флоре, природных явлениях: а — модель, идея для которой возникла из разлитого клея, б — модель, идея взята из летающей бабочки (Рисунок 1).

а

б

Рисунок 1. Метод ассоциации: — модель, идея для которой возникла из разлитого клея, — модель, идея взята из летающей бабочки

Метод передовых технологий мотивирует искать идеи для моделей в открытиях науки, техники и технологий с использованием необычных материалов: а — ткань, меняющая цвет и декор в зависимости от света, освещающего лицо; б — передовые технологии в рекламе, в — модель, идеей для которой послужил объемный материал (Рисунок 2).

Бионический метод предлагает искать идею для моделей в объектах природы: строении, функциях, принципах организации животных, растений и насекомых: а — снежный барс; б — модель, идеей для которой послужила пчела (Рисунок 3).

Метод аналогии. В качестве первоначальной идеи берется аналог — модели известных дизайнеров, коллекции и т.д., который используется для разработки модели. Как аналог могут быть использованы предметы, декоративные вещи (Рисунок 4). Для моделей а и в использованы в качестве аналогов модели Коко Шанель, для модели б — аналогичное решение взято из китайского народного костюма.

Комбинаторные методы. Метод комбинаторики — это исследовательский метод, основанный на поиске, исследовании и применении закономерностей вариантного изменения конструктивных, пространственных, функциональных и графических структур.

а

б

в

Рисунок 2. Использование необычных материалов: а — ткань, меняющая цвет и декор; б — технологии в рекламе, в — модель с объемным материалом

а

б

Рисунок 3. Идея для моделей в объектах природы: а — снежный барс; б — пчела

При разработке моделей, комбинаторными методами считаются метод трансформации, комбинаторики, кинетизм, создание одежды из лоскутов тканей, изготовление безразмерных изделий и модульные методы. Основные приемы комбинаторных методов: комбинирование, группирование, собирание, изменение направлений, переворот, организация ритма, соединение деталей, внедрение других элементов и эвристическая смена мест простых фигур, декора и целых стандартных деталей с применением различных комбинаций. Эскизы моделей, разработанных с использованием комбинаторных методов представлены на Рисунках ниже.

а

б

в

Рисунок 4. Модели ассоциаций с известными дизайнерами: а, в — аналоги модели Коко Шанель, б — из китайского народного костюма

Комбинаторные методы. В этом методе разработаны новые модели с применением всех методов комбинаторики для простых фигур и декора (Рисунок 5)..

Кинетический метод. Это комбинаторика ритма, изменения и динамики или движения. При разработке моделей применяется изменение ритма и динамики фигуры, декора и других элементов (Рисунок 6).

Трансформация. Называемые в настоящее время трансформерами изделия являются моделями метода трансформации (Рисунок 7).

Метод создания одежды из лоскутов тканей. Модели разработаны путем соединения различными способами лоскутов тканей друг с другом (Рисунок 8).

Модульный метод. Какая-либо геометрическая фигура, конструкция, функция, декор, явления и другие объекты принимаются как модуль (единица) и с помощью комбинаторных методов разрабатываются модели (Рисунок 9).

Методы деконструкции. Свободное манипулирование формой одежды, ее строением, пошивом и посадкой изделий на фигуру человека, новый подход к разработке моделей называется методом деконструкции. В этом методе не учитываются вкус человека в одежде, обычное, общепринятое применение одежды, ее форма и другие особенности. Наоборот, стараются отдалиться от этого. В зависимости от фантазии дизайнера этот метод может применяться в различных направлениях по разному. Способы метода разрушения конструкции, используемые по сегодняшний день, делятся на четыре вида: разрушение конструкции, разрушение композиции, разрушение технологии, разрушение привычного комплекта одежды (Рисунок 10).

Модели костюма, разработанные методом деконструкции приведены на рисунках ниже.

Метод разрушения конструкции. Поиск идеи для модели проводится в направлении разрушения привычной конструкции одежды, ее строения (Рисунок 11).

Метод разрушения технологии. Поиск идеи для модели проводится в направлении разрушения привычной технологии пошива одежды (Рисунок 12).

Метод разрушения композиции Поиск идеи для модели проводится в направлении разрушения закономерностей композиции (Рисунок 13).

Метод разрушения привычного комплекта одежды. Поиск идеи для модели проводится в направлении разрушения комплекта одежды (Рисунок 14).

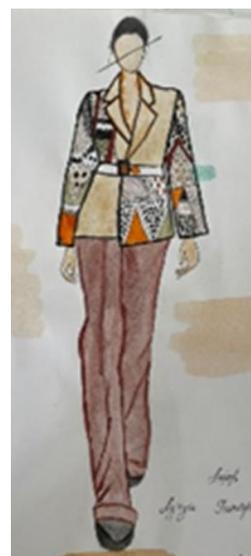

Рисунок 5. Комбинаторные методы

Рисунок 6. Кинетический метод

а

б

в

Рисунок 7. Трансформация: а — модель изменится в трех вариантах, б — модель имеет два вида, в — модель изменяется в четырех вариантах

Рисунок 11. Метод разрушения конструкции: у моделей а, в – разрушена конструкция жакета и костюма, б - костюма разрушена конструкция всех деталей

Рисунок 12. Метод разрушения конструкции: у моделей а, в – разрушена конструкция жакета и костюма, б - разрушена конструкция всех деталей

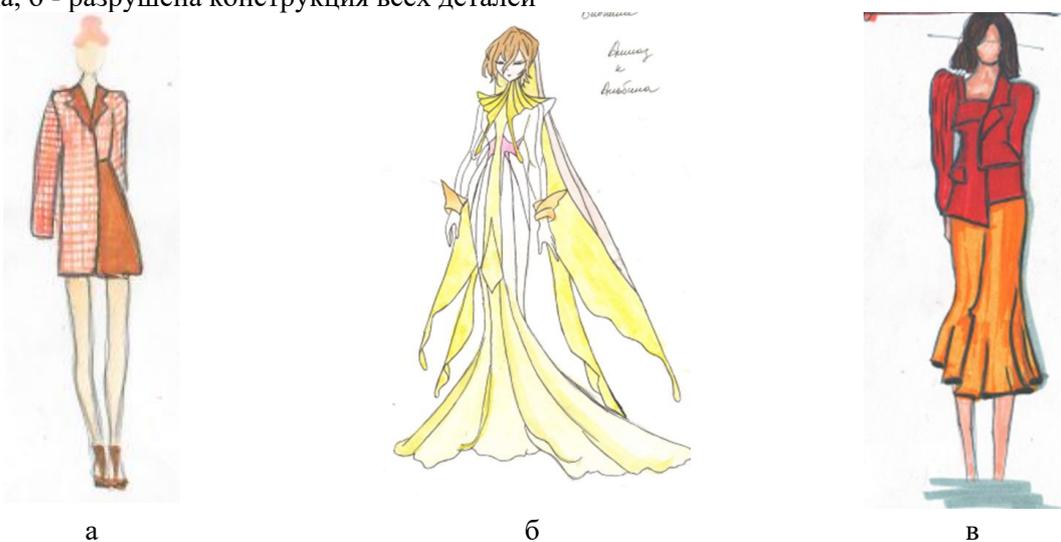

Рисунок 13. Метод разрушения композиции: а — швы выходят наружу одежды, б — разрушена технология пошива низа рукавов и костюма, швы видны снаружи, в в — модели разрушена технология соединения деталей

Рисунок 14. Метод разрушения привычного комплекта одежды: а — применена чрезмерная отделка, б — композиционный центр отсутствует, не соблюдены симметрия и равновесие, в — равновесие относительно симметрии не выдержано

Активное применение методов художественного проектирования студентами группы можно объяснить следующими причинами: большое количество и разнообразие направлений поиска идей для моделей, для использования методов эвристики не требуется многолетний опыт, существует много направлений, усиливающих эмоциональную заинтересованность (передовые технологии, бионика, трансформация и т.д.), их удобство для девушек (молодежи) в поиске идей для моделей. По результатам эксперимента методы известных дизайнер-модельеров являются популярными после методов художественного проектирования. Возможно, это желание молодежи быть похожими на известных дизайнеров (Коко Шанель, Кристиан Диор и др.). Частое применение студентами методов аналогии и неологии объясняется несложностью использования методов известных дизайнеров и отсутствием необходимости большого опыта (Рисунок 15).

Рисунок 15. В моделях нарушены правила надевания одежды и их комплекты

Проведенный эксперимент показал, что применение метода творческого источника является для молодежи сложным и требует определенного опыта. Известные и опытные дизайнеры используют этот метод с особым творческим подходом. В их моделях творческий источник никогда открыто не отражается, но тем не менее, он чувствуется даже с закрытыми глазами, звучит музыкой в ушах и благоухает ароматом. Поэтому, для молодежи применение метода творческого источника является сложноватым.

Заключение

1. Эксперимент показал, что методы художественного проектирования обладают множеством направлений для поиска идей и их разнообразие является неиссякаемым источником для молодежи в разработке новых моделей.

2. Для молодых дизайнеров-модельеров, работающих в производстве, для молодежи, начинающей дизайнерскую деятельность, а также для студентов, выполняющих выпускную квалификационную работу и курсовой проект предлагается использовать методы художественного проектирования

Список литературы:

1. Киселева Т. В. Введение в проектирование одежды. Благовещенск, 2011.
2. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. М., 2024.
3. Макеева Н. С. Основы художественного проектирования костюма, М., 2011.
4. Преображенская И. В. Методы проектирования в дизайне одежды. М., 2015.
5. Сафина Л., Тухбатуллина Л. М., Хамматова В. В. Проектирование костюма. М., 2020.

References:

1. Kiseleva, T. V. (2011). Vvedenie v proektirovanie odezhdy. Blagoveshchensk. (in Russian).
2. Kozlova, T. V. (2024). Khudozhestvennoe proektirovanie kostyuma. Moscow. (in Russian).
3. Makeeva, N. S. (2011). Osnovy khudozhestvennogo proektirovaniya kostyuma, Moscow. (in Russian).
4. Preobrazhenskaya, I. V. (2015). Metody proektirovaniya v dizaine odezhdy. Moscow. (in Russian).
5. Safina, L., Tukhbatullina, L. M., & Khammatova, V. V. (2020). Proektirovanie kostyuma. Moscow. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 25.02.2025 г.*

*Принята к публикации
06.03.2025 г.*

Ссылка для цитирования:

Арзиев М. А., Абдыкалыкова Н. С., Камилжан к. К, Применение методов эвристики художественного проектирования // Бюллетень науки и практики. 2025. Т. 11. №5. С. 162-171. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/23>

Cite as (APA):

Arziev, M., Abdykalykova, N., & Kamilzhan kyzy, K. (2025). Application of Heuristics Methods for Artistic Design. *Bulletin of Science and Practice*, 11(5), 162-171. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/114/23>