

Столыпинский
вестник

Научная статья

Original article

УДК 72.012, 371.3

**РОЛЬ ВЫСТАВОК-КОНКУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ ПО
ТЕКСТИЛЮ В РОССИИ И В КИТАЕ**

**THE ROLE OF EXHIBITIONS AND COMPETITIONS IN THE TRAINING OF
TEXTILE DESIGNERS IN RUSSIA AND CHINA**

Гао Я, аспирант кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А.И. Герцена; научный руководитель – кандидат педагогических наук, профессор, А. К. Векслер

Gao Ya, Post-graduate Student of the Department of Art History and Pedagogy of Art, Herzen State Pedagogical University of Russia; Supervisor – PhD in Pedagogical Sciences, associate professor ,A.K. Veksler

Аннотация: В настоящее время выставочная деятельность играет немаловажную роль в подготовке обучающихся в сфере текстильного дизайна. В статье рассматриваются возможности участия в специализированных выставках-конкурсах, а также положительное влияние подобных мероприятий на улучшение качества образовательного процесса и развития творческих способностей участников.

Abstract: Recently, exhibition activities play an important role in the training of students in the field of textile design. The article discusses the possibilities of

participation in specialized exhibitions and competitions, as well as positive impact of such events on the improvement of educational process quality and development of creative abilities of participants.

Ключевые слова: образование, дизайн, выставочная деятельность, реализация дизайн-проекта на практике, непрерывное образование.

Keywords: education, design, exhibition activity, design project implementation, pedagogic lifelong education.

В настоящее время наблюдается возросший интерес к профессии в сфере дизайна интерьеров, в том числе дизайна по текстилю. Быть профессионалом в области дизайна модно, так как несколько поколений творческих личностей сделали эту специальность привлекательной, продемонстрировали возможности дизайнеров в развитии культуры, организации жизни. В этой сфере деятельности стремительными темпами происходят изменения день за днём, и отслеживать эти изменения, держать руку на пульсе, быть в курсе новейших технологий и тенденций помогают выставки-конкурсы, проводимые на площадках учебных заведений, бизнес-центров, экспо-центров. Такие специализированные мероприятия, которые можно посещать в качестве посетителя или участника, - это неотъемлемая часть прикладного аспекта обучения, так как они в значительной мере способствуют углублению, расширению и систематизации ранее приобретенных теоретических знаний.

Цель написания статьи: выявить значимость участия в конкурсных мероприятиях и выставках современных студентов, обучающихся в сфере дизайна по текстилю.

Задачи:

1. Определить, каким образом выставки-конкурсы способствуют развитию профессиональных навыков студентов.
2. Рассмотреть примеры выставок в сфере текстильного дизайна в России и в Китае и выявить их ключевые особенности.
3. Проанализировать разностороннее воздействие выставок-конкурсов.

Важность теоретической составляющей копилки знаний специалиста в сфере дизайна неоспорима. Теоретическая база знаний значительно упрощает получение практических навыков, а также позволяет их упростить или усовершенствовать. Студенты, изучающие дизайн, должны получать знания в обеих сферах – начинать с теории, а после переходить к практике. К тому же, возможно обретение прикладных навыков сочетать с приобретением теоретических знаний. Участие студентов в тематических конкурсах и выставках является одним из важнейших направлений образовательной деятельности, включающим в себя профессиональную деятельность отдельных специальностей – к примеру, таких как текстильный дизайн, графический дизайн, дизайн среды и прочие.

Историческим аналогом подобных выставок и конкурсов можно назвать старинные ярмарки и базары. Ещё до возникновения такого понятия как «дизайн» или даже отрасли лёгкой промышленности ярмарки были горячо любимы народом и активно организовывались в разных частях света. Образование, обучение изначально не было целью таких ярмарок. Владельцы товаров, купцы были лишь заинтересованы в том, чтобы продать их по наиболее выгодной цене, не обязательно задумываясь об усовершенствовании их качества. Интерес к товарам стимулировался не из-за их уникальности или неповторимости, а благодаря существовавшему дефициту предложения [2, с. 343].

Возникновение профессионально-ориентированных мероприятий можно отнести к середине XIX века, а именно, Первой Всемирной выставке в Англии, которая стала итогом промышленной революции, распространившейся затем по всему свету. В ходе подготовки к этой всемирной выставке большое количество знаний и умений было проанализировано, систематизировано и обобщено. Экспозиция ремесленных и промышленных изделий, предметов декоративно-прикладного творчества стала первым шагом на пути возникновения новой индустрии. В наше время такая деятельность распространилась до планетарного масштаба: в разных точках планеты постоянно проводятся торговые выставки,

которые могут быть доступными для любых желающих, либо открытыми только для профессионалов в определённой сфере (например, выставки Design&Décor в Санкт-Петербурге, ShanghaiTEch в Шанхае).

Термин «выставка» может быть сформулирован как означает общественный показ достижений в сфере искусства и культуры, в технической, научной сферах или других отраслях жизни общества. Выставкой можно назвать как конкурсное мероприятие, так и место проведения такого мероприятия. Выставки-конкурсы можно классифицировать на местные (локальные), национальные, международные и всемирные; а также всеобщие – то есть включающие в себя множество сфер человеческой деятельности (наглядным примером такого мероприятия является Выставка достижений народного хозяйства СССР ВДНХ), и специализированные – те, что посвящены только одной сфере деятельности общества (например, международная выставка текстильного производства в КНР ITMA Asia).

На самых первых этапах обучения будущим дизайнерам-декораторам полезно принимать участие в профессиональных мероприятиях для того, чтобы заводить контакты с коллегами, работодателями, поставщиками, чтобы быть в курсе событий и актуальных тенденций в сфере дизайна, а также чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе. Участие в выставках-конкурсах даёт возможность дизайнерам получить отклик на своё творчество, повысить узнаваемость личного бренда, завести знакомства и найти покупателей.

Ещё одной положительной чертой участия в выставках является то, что отраслевые выставки часто насыщены деловой программой: мастер-классами, лекциями и конференциями. На подобных мероприятиях выделяются несколько зон разной тематики, так что участники могут выбрать для себя самое интересное.

Также следует отметить, что в программах некоторых выставок-конкурсов есть возможность выступить с докладом, что мотивирует участника не только собрать воедино практические и теоретические навыки, которые были получены в процессе обучения, но и проявить свои творческие способности. Наряду с этим, преподаватель или учащийся обновляет свои знания о стилистике, технологиях,

конкретизирует для себя актуальность и новизну исследования. В результате, постоянный участник экспозиций и конкурсов неотрывно вовлечён в учебный процесс, таким образом повышая свой уровень профессионализма и готовность к успешной работе в изменчивой среде.

Посещение конкурсов и выставок только в качестве слушателя или наблюдателя также полезно как для обучающихся по специальности дизайн, так и для действующих дизайнеров. Во-первых, у гостей выставок есть возможность изучения новых тенденций и технологий, обмена опытом, знакомства с актуальными методами применения уже знакомых материалов. При обмене опытом непременно происходит изменение тенденций вектора деятельности. Немаловажное значение имеет общение между участниками выставок-конкурсов, так как оно обогащает творческий багаж каждого из них, повышает вовлеченность в дизайн практику.

Огромный простор для ознакомления с материальной базой, наблюдение за сферами и особенностями практического применения элементов дизайна – это то, что участники выставок могут получить в неограниченном масштабе. Создание творческого проекта является времязатратным трудоемким процессом, который при неквалифицированном подходе может оказаться безуспешным и невостребованным. Подготовительный процесс начинается с ознакомления с техническим заданием, затем следует составление исторической справки и поиск источников вдохновения [2, с.348]. Итогом работы будет являться проект или объект, который состоит из возможных решений задачи, стоявшей перед дизайнером, на основе авторской реализации с учётом обоснования новизны личных концептуальных решений.

Исходя из характерных особенностей мероприятия необходимо определить цели и задачи к участию в выставках или конкурсах ещё во время подготовки студентов. Например, на одном из важнейших ежегодных конкурсов «Textile Design Talents», который уже вышел за рамки России, предлагается различная специфическая направленность: текстильный дизайн, дизайн поверхности, создание паттернов для одежды и ткани, создание рисунка, использующегося в

интерьере, обуви, аксессуарах и других поверхностях. В 2022 году в задание конкурса были включены две темы: метавселенная и хобби-цветы [5]. Конкурсные темы представляют собой мудборды – так называемые «доски настроения», один из инструментов работы дизайнера – подборка иллюстраций, фотографий, паттернов, слоганов. Его создают для грядущего дизайн-проекта с целью понять, каким будет его визуальное решение, какие образы будут лежать в основе, какое будет сочетание цветов. (Рис.1)

Работы участников конкурса оценивает жюри, в составе которого ведущие специалисты российского и международного дизайна. Для победителей конкурсов предусматриваются ценные денежные призы и стажировки в крупных компаниях.

В стенах учебных заведений тоже часто проводятся выставки-конкурсы, участие в которых могут принять студенты и преподаватели не только данного вуза, но и участники из других учреждений. Например, широко известна выставка «Творческая осень» - это конкурс художников-преподавателей творческих направлений средних и высших профессиональных учебных заведений, который проводится Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна. Данный проект поддерживает Комитет по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга. Целями данной выставки являются:

- популяризация и поддержка профессионального искусства дизайнера,
- его позиционирование в международном культурном пространстве,
- гармонизация межнациональных отношений,
- расширение международных и межрегиональных связей,
- обмен опытом принципов преподавания творческих учебных дисциплин в разных городах и странах. [6, с.1]

Порою выставки-конкурсы проводятся в нестандартном формате. Примером такого нестандартного мероприятия может послужить текстильный лагерь «Связующая нить», который проводился в 2019 году при поддержке Министерства культуры РФ на территории арт-усадьбы «Кайкино» Волосовского

района Ленинградской области. Гостеприимные хозяева-художники принимали представителей различных текстильных направлений, чьи работы органично дополнили пространство усадьбы, приукрасив сельский ландшафт. В рамках этого проекта состоялось множество бесплатных мастер-классов для широкой публики и специалистов (по декоративной отделке тканей, набойке, принтам, по ручному ткачеству, по контактному ботаническому крашению и другие), а также семинар «Текстильная провинция». В галерее усадьбы проходила выставка художественных миниатюр, изготовленных мастерами «Гильдии текстильщиков» (Рис.2).

За время проведения выставку посетили более пятисот человек – преподаватели и студенты, местные жители, представители культурных учреждений, мастера-ремесленники. Данная выставка весьма способствовала осмыслению роли текстиля в культуре современности [7, с.18].

Подобные выставки-конкурсы различных форматов и масштабов в значительной степени пользуются популярностью и в Китае.

Например, в Сучжоу при поддержке Национального совета по текстилю Китая, Национального центра разработки текстильных изделий и Китайского информационного центра по текстилю ежегодно проводится Конкурс дизайна экологически чистых тканей (届中国生态环保面料设计大赛). Это конкурс среди дизайнеров по текстилю, призванный способствовать экологически чистому и устойчивому развитию текстильной и швейной промышленности Китая. Его основные цели:

- отстаивать концепцию экологического текстильного дизайна,
- способствовать развитию ориентированного на рынок экологического текстиля.

Тема данного конкурса в 2022 году – «Расширение возможностей цифровых технологий для зелёного лидерства». Конкурс поощряет дизайнеров к применению инновационных технологий, цифровых технологий в разработке и создании текстильной продукции, а также к экологизации и цифровизации данной сферы деятельности.

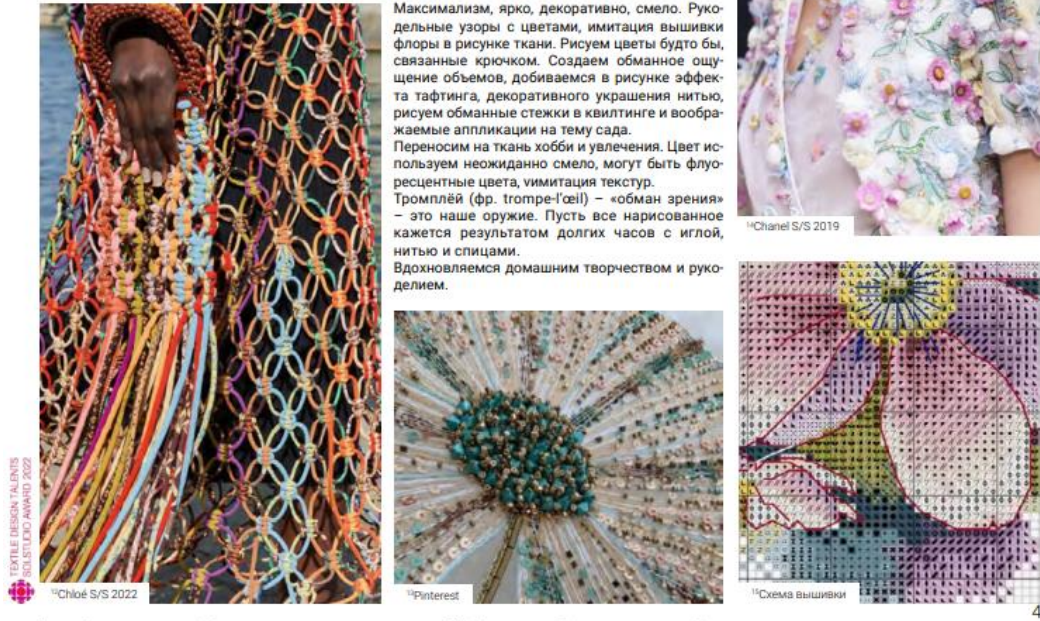
Образовательные учреждения Китая также заинтересованы в развитии молодых талантов в сфере текстильного дизайна, в обмене опытом управления различных творческих мастерских и школ. Например, Шаосинский колледж искусств и наук в сотрудничестве с Шаосинским текстильным инженерным обществом организовал конкурс текстильного дизайна «Красный, зелёный, синий кубок» (Рис.3). Конкурс направлен на демонстрацию практических умений студентов-дизайнеров, педагогических достижений и уровня преподавания высшего образования Китая в сфере дизайна текстиля, разработку новых идей и продуктов, привлечение к сотрудничеству между академическими кругами и промышленными предприятиями.

Не менее известна выставка-конкурс Пекинского института технологий моды «Текстильный дизайн». Данный конкурс является продолжением практики исследования дизайна, современных методов в текстильном дизайне, развитием дизайн-мышления. Творческое задание для участников этой выставки заключается в том, чтобы учащиеся выразили своё понимание и восприятие трёх «источников вдохновения» дизайнера: природы, технологий и традиционной классики. Участники выставки с помощью нового взгляда на материалы и эстетику исследуют коннотации и формы красоты и гармонии.

Подводя итоги, стоит отметить, что профессиональные выставки являются незаменимым и неотъемлемым инструментом обучения дизайнеров. Единообразно с качеством и разносторонностью образовательной деятельности улучшаются качество и ценность продукта, создаваемого творческими специалистами. В целом, практика участия в выставках оказывает серьёзное влияние на улучшение общего уровня индустрии дизайна и обеспечивает преемственность знаний благодаря обмену опытом между конкурсантами.

Тема 2

ХОББИ-ЦВЕТЫ

Максимализм, ярко, декоративно, смело. Рукодельные узоры с цветами, имитация вышивки флоры в рисунке ткани. Рисуем цветы будто бы, связанные крючком. Создаем обманное ощущение объемов, добиваемся в рисунке эффекта тафтинга, декоративного украшения нитью, рисуем обманные стежки в квилтинге и воображаемые аппликации на тему сада. Переносим на ткань хобби и увлечения. Цвет используем неожиданно смело, могут быть флуоресцентные цвета, имитация текстур. Тромплэй (фр. trompe-l'œil) – «обман зрения» – это наше оружие. Пусть все нарисованное кажется результатом долгих часов с иглой, нитью и спицами. Вдохновляемся домашним творчеством и рукоделием.

Все изображения в данном файле использованы в некоммерческих целях. Мудборд является обучающим материалом. Ссылки на источники в конце документа

Рис.1. Пример мудборда из Конкурсного задания «Textile Design Talents» Solstudio award 2022.

Рис. 2. Примеры творческих работ участников творческого лагеря

«Связующая нить» [8]

Рис.3. Работа участника конкурса «Красный, зелёный, синий кубок», отмеченная наградой [9].

Литература

1. Лаврентьев А.Н. История дизайна. – Москва: Гардарики, 2007 – 305 с.
2. Русакова И. В. Роль выставочной деятельности в процессе обучения специалиста среднего дизайна (к постановке вопроса). – Санкт-Петербург: Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, 2018. – 342-350 с
3. Цзе Ю. Иллюстрированная энциклопедия современного графического дизайна. Практика в области китайского образования в сфере дизайна. – Шэньян: Художественное издательство Ляонина, 2015. – 159 с.
4. Ян Д. Современный дизайн окружающей среды и его методы. –Цзянси: Изобразительное искусство, 2004. – 146 с.
5. Конкурсное задание «Textile Design Talents» Solstudio award 2022.
6. Информационное письмо о выставке-конкурсе «Творческая осень – 2022». Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022.
7. Русский меценат. Альманах социального партнёрства. Санкт-Петербург:

ООО «Журналистский центр», сентябрь 2019. – 50 с.

8. Электронный каталог текстильного кэмп «Связующая нить. Электронный ресурс: <https://kaykino10.com/elektronnyiy-katalog-tekstilnogo-kempa-svyazuuyushhaya-nit/>
9. Электронный каталог работ победителей Пятого Китайского конкурса креативного дизайна домашнего текстиля из шёлка. 2021 Электронный ресурс:http://www.hometex.org.cn/zjfsjs/zjf_sjds/zxhjzk/202102/t20210205_4104708.htm

References

1. Lavrentiev A.N. Design history. - Moscow: Gardariki, 2007 - 305 p.
2. Rusakova I. V. The role of exhibition activity in the process of training a specialist in environmental design (to the formulation of the question). - St. Petersburg: Bulletin of the Leningrad State University. A.S. Pushkin, 2018. - 342-350 p.
3. Jie Yu. Illustrated encyclopedia of modern graphic design. Practice in the field of Chinese education in the field of design. - Shenyang: Liaoning Art Publishing House, 2015. - 159 p.
4. Jan D. Modern design of the environment and its methods. – Jiangxi: Visual Arts, 2004. – 146 p.
5. Competition task "Textile Design Talents" Solstudio award 2022.
6. Information letter about the exhibition-competition "Creative Autumn - 2022. St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 2022.
7. Russian philanthropist. Almanac of social partnership. St. Petersburg: Journalistic Center LLC, September 2019. - 50 p.
8. Electronic catalog of the textile camp “Binding thread. Electronic resource: <https://kaykino10.com/elektronnyiy-katalog-tekstilnogo-kempa->

svyazuyushhaya-nit/

9. Electronic catalog of works of the winners of the Fifth Chinese Silk Home Textile Creative Design Competition. 2021 Electronic resource:http://www.hometex.org.cn/zjfsjs/zjf_sjds/zxhjqk/202102/t20210205_4104708.htm

© Гао Я., 2023 Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №5/2023.

Для цитирования: Гао Я. Роль выставок-конкурсов в подготовке дизайнеров по текстилю в России и в Китае // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №5/2023