

ПЛАТФОРМА 2. СЕКЦІЯ 1.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АРТ І ФЕШН-ДИЗАЙНУ

УДК [378.6.093:678.1](477)(091)

КАФЕДРА ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА: ІСТОРІЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

КОЛОСНІЧЕНКО Марина, НІКОЛАЄВА Тетяна
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Розвиток ринкової економіки, сучасні тенденції споживання та соціальна ситуація вимагають підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції, формування культури споживання та художнього смаку населення. Зазначені умови ініціюють процеси вдосконалення системи творчої освіти, пошук нових систем культурних цінностей та світоглядних орієнтирів в напрямках дизайнерської діяльності. Рівень професійної підготовки дизайнерів багато в чому залежить від постановки та організації освітнього процесу, вибору сучасних форм, засобів та методик навчання, скерованих на максимальне виявлення багатого творчого потенціалу майбутніх фахівців. Головними напрямками в освітній діяльності стає виховання здібних, талановитих, креативних спеціалістів, здатних самостійно працювати та приймати рішення в динамічних, складних ситуаціях, формування проектної культури, фахових знань та умінь.

Сучасний розвиток дизайнерської діяльності обумовлює необхідність створення системи фахової освіти, яка охоплює різні аспекти художньої та проектної культури, мистецтвознавчі та культурологічні надбання, інноваційні напрямки наукових досліджень. Досвід діяльності кафедри художнього моделювання костюма у становленні сучасної школи арт та фешн-дизайну, здобутки кафедри в підготовці відомих дизайнерів та стилістів, що формують розвиток індустрії моди не тільки в межах України, може бути корисним в становленні нових освітянських структур та формуванні напрямків підготовки спеціалістів в сфері дизайну одягу, стилю, іміджу та видовищного костюма.

Кафедра художнього моделювання костюма готує фахівців за спеціальністю «Дизайн», широкого спектру спеціалізації, пов'язаних з творчою діяльністю: художнє моделювання костюма, трикотажних виробів, стилю, іміджу, видовищного костюма, дизайну зачісок та брендової продукції.

Випускники кафедри художнього моделювання костюма складають основу індустрії моди України та дизайнерських кафедр багатьох закладів вищої освіти. Серед випускників кафедри такі широко відомі у світі моди та дизайну творчі особистості, як Діана Дорожкіна, Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Айна Гассе, Ірина Каравай, Олена Буреніна, Діана Агаян, Олександр Каневський, Жан Гріцфельд, топ стилісти кіно та телебачення Надія Кудрявцева, Дмитро Курята, Юрій Жуйков, Наталія Скаржепа та інші.

Наукові розробки кафедри художнього моделювання костюма орієнтовані на розвиток досліджень в галузі мистецтвознавства, теорії та методології дизайну, новаторських форм художнього проектування, конкурсної та виставкової діяльності. Очолює кафедру ХМК к.т.н., професор Ніколаєва Тетяна Вадимівна (рис. 1).

Рис. 1. Завідувачка кафедри художнього моделювання костюма, к.т.н., професор **НІКОЛАЄВА Тетяна Вадимівна**

Розробки викладачів кафедри багато в чому формують сучасну вітчизняну школу дизайну одягу. Науково-педагогічні працівники та аспіранти кафедри працюють над дослідженнями проблем мистецтвознавства, просторово-геометричного формування костюма, формування образно-знакової системи проектування, формування концепції проектування

колекцій сучасного одягу на основі вивчення історичного та народного костюма. Цікавими є дослідження в галузі історичного та сучасного досвіду методології дизайну, проблем теорії проектної культури та естетики дизайнерської творчості (рис. 2).

Одним з найважливіших напрямків розвитку креативних засад творчості студентів кафедри стало проведення Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів: «Печерські каштани» та «Сузір'я каштан», участь у виставках та показах «Kiev Fashion» «Ukrainian Fashion Week», «Погляд у майбутнє», «Україна квітуча» та багатьох інших Міжнародних конкурсів та виставках (рис. 3).

Організація конкурсів та виставок здійснює безпосередній вплив на рівень креативних процесів підготовки студентів в сфері арт-дизайну

костюма та стилю і надає можливості відкрити нові перспективи для творчої роботи, реалізувати дизайнерські проекти на практиці, зробити творчу презентацію своїх робіт. Активна виставкова та творча діяльність дозволяє забезпечити взаємодію творчої та практичної сфер модної індустрії, ознайомитись з новаторськими ідеями та пошуками в дизайні, сформувати інформаційний та практичний механізм взаємодії дизайнера та виробника (рис. 4).

Рис. 2. Творчі розробки кафедри художнього моделювання костюма

На кафедрі художнього моделювання костюма працюють: 4 професори, 9 доцентів, 2 старших викладача. 14 науково-педагогічних працівників кафедри є членами Спілки дизайнерів та Національної Спілки художників України.

На кафедрі за останні роки захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та кандидата мистецтвознавства, двоє викладачів кафедри захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктор мистецтвознавства: проф. О.В. Колосніченко, проф. Н.В. Чупріна.

Наявність досвідчених педагогів, науковців та креативної молоді, гармонійне сполучення теоретичних, методологічних та теоретичних пошуків, активна конкурсна та виставкова діяльність, дають можливість досягнення високого рівня освітянської та мистецької діяльності кафедри в сучасних умовах та на перспективу.

Рис. 3. Участь кафедри художнього моделювання костюма в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах

Рис. 4. Презентація творчих розробок студентів кафедри художнього моделювання костюма з реконструкції історичного костюма

В складі факультету дизайну, кафедра художнього моделювання костюма внесла вагомий вклад у визнання КНУТД за версією журналу CEOWORLD MAGAZINE, закладом освіти, що увійшов в перелік 100 найкращих вищих навчальних закладів світу з напрямку «Дизайн».

В планах подальшої модернізації кафедри художнього моделювання костюма ряд конкретних заходів по вдосконаленню напрямків розвитку:

- Розширення реальних наукових досліджень за замовленнями організацій та промисловості, орієнтованих на конкретний внесок в культуру та дизайн України;
- Підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі дизайну та мистецтвознавства;
- Створення нових навчальних та методичних посібників, монографій;
- Вдосконалення практичної підготовки студентів, посилення реального змісту дизайнерських проектів;
- Активна участь в конкурсній та виставковій діяльності, з метою популяризації та підйому авторитету КНУТД на Україні та всьому світі;
- Створення нових, сучасно обладнаних аудиторій та майстерень, технічне переоснащення навчальних аудиторій, забезпечення комп'ютерною технікою.

Творча освітня школа підготовки фахівців в галузі арт-дизайну та художнього моделювання костюма буде розвиватись кафедрою художнього моделювання костюма і надалі, набуваючи на цьому шляху нових сучасних креативних рис та творчих надбань.