

Для ее создания важен качественный уровень исполнения. Дизайнер не отделим от общества, и результаты его творчества должны быть оценены. Но не всегда общество может оценить по достоинству эти результаты. Неудачи и разочарования подрывают веру в свои способности. Первопроходцам в любой области, в том числе и в дизайне, было не просто отстаивать свои идеи, далеко не всем улыбалась фортуна. Поэтому одним из основных методов подготовки современного дизайнера является формирование у него субъективных, личностных качеств, собственного творческого «Я». Это, прежде всего, стиль автора, авторский почерк, манера и, наконец, имидж дизайнера. Отсутствие всего этого говорит о незначительных усилиях или не предполагает фундаментального образования в области дизайна.

Используя обширный арсенал средств, дизайнер должен владеть художественной формой, подчинять формальные средства своей воле, направлять их на осуществление замысла, создавая тем самым произведение дизайна, которое привлекало бы зрителей не только внешней стороной, но и соответствующим содержанием.

Одним из источников противоречий для оптимизации учебного процесса при подготовке специалистов в сфере дизайна прически является стандартизация образования. Стандартизация образования предписывает жесткие условия, шаблоны и параметры, ограничивающие обучение и, в силу этого, не способствующие формированию творческих качеств будущего специалиста-дизайнера. Решение проблемы формирования у учащихся субъективных творческих качеств в процессе подготовки специалистов в сфере дизайна прически может заключаться в непрерывном творческом поиске студентов, постоянном экспериментировании в области художественного проектирования причесок, практическом применении оригинальных разработок. Важно также внедрение инновационных технологий в учебный процесс и некоторое ограничение стандартизации высшего профессионального образования, тормозящей адекватность формирования субъективных творческих качеств у студентов-дизайнеров.

В.А.Вакулина, Т.В.Щутова

Мистика сакральной геометрии в дизайне

Хороший дизайнер образно рисует и представляет себе конечный результат своей творческой работы ещё до того как приступит к ней. Этому

всегда предшествует вдохновение. Вдохновение может таиться в любом предмете или событии нашей жизни.

Мистическое направление в искусстве и дизайне всегда вызывало особый интерес у людей с «творческой натурой». Несмотря на то, что мы все такие разные, нас объединяет одно: мы живем в геометрически регулируемом мире, где действия физического плана повинуются законам математики.

Геометрические знания уже изначально пребывают в нас, они закладываются перед рождением, тогда, когда мы об этом еще даже не подозреваем. На обыденном уровне в нашем распоряжении находится «сакральная геометрия», как инструмент, помогающий обрести единство и гармонию с различными геометрическими формами. Огромная сила заключена в геометрических формах, с их помощью можно вступить в контакт с фантастически богатым информационно-энергетическим миром.

Как найти гармонию в пространстве? Где соединяется бессознательное человеческое состояние бытия с любовью и пониманием? Конечно же, в сакральной геометрии, где творение непосредственно выражается через гармонию и соединение состояния бессознательного человеческого бытия с любовью. Сакральная геометрия определяет законы бытия и доводит их до человека посредством языка чисел, углов, форм и отношений, описывает силы самоорганизации, которые формируют мир.

Сакральная геометрия играла и играет основную роль в искусстве, архитектуре и философии многих культур на протяжении тысяч лет. Можно привести несколько примеров действия сакральной геометрии в различных эпохах и культурах. Сакральная геометрия обеспечивает средства для лицезрения проявлений Бога и Его разнообразия в универсальном порядке вещей. Эта идея особенно прослеживается в исламе и индуизме. Мечети содержат в себе многие ключи к структуре Космоса, символы мира как творение Бога.

Различные обрядовые и оккультные сооружения имеют похожие геометрические формы. Настоящее произведение сакральной архитектуры тоже выдается своими формами за пределы трехмерного пространства, оставляя для тех, кто сможет возвыситься до правильного его понимания, безграничное поле для духовной деятельности и расширения сознания.

На протяжении тысячелетий в качестве способа установления на Земле универсального порядка применялась сакральная геометрия. Конкретные ее воплощения - священные сооружения. Египетская архитектура пирамид, греческие храмы посвящают свои пространственные линии богам.

Законы сакральной геометрии использовались древними для построения городов и храмов, они не изменились с тех пор - разве что стали более сложными. Однако изначальные формы геометрической сакрализации Вселенной остались такими же: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник и их комбинации. Сложные орнаменты могут создавать этическое и моральное пространство, обозначающее такие понятия, как вера, надежда, стойкость, справедливость, истина, закон. Символика геометрических форм лежит в основе структуры пространства и формы предметов.

Знание символики геометрических фигур приближает к знанию о Боге. Все геометрические образы, есть по своей сути повторение временных циклов: весенний рассвет, летний полдень, осенний сумрак, зимняя полночь; ощущения, мысли, интуиция, чувства; рождение, рост, зрелость, смерть.

Идеи сакральной геометрии проникли во все направления современного дизайна, они популярны не только в дизайне среды и интерьера, но и в творческих разработках дизайнеров имиджа и стиля.

Так, великий парикмахер современности Видал Сэссун вошёл в историю моды благодаря знаменитой «геометрической стрижке», стрижке, для укладки которой надо было лишь потряхнуть головой. В этот период сложились её основные разновидности: «симметричная», «асимметричная». Это, в свою очередь, послужило дальнейшему развитию парикмахерского искусства.

Применяя эти геометрические знания, можно использовать их в разных техниках стрижек. Ведь с помощью геометрии в стрижках выражаются различные формы, как сложные, так и простые, с акцентом на графичность, на простоту и сложность линий. Благодаря техникам стрижки «Видал Сэссун», мы можем выразить художественную геометрию форм, линий, силуэтов, цветов в стрижках.

Молодой казахский дизайнер Иван Баранов, член Союза дизайнеров Республики Казахстан, старший преподаватель Южно – Казахского университета снискал мировую известность благодаря идеям сакральной геометрии и воображению художника.

Как увидеть в куполах древних соборов, башнях минаретов и в конусах казахских юрт силуэт будущей модели: головной убор, линию платья, декор отделки? Оказывается, несложно, если есть воображение и тренированный глаз. Если на лицо нешуточная увлечённость своей специальностью и завидное желание сказать своё слово в дизайне одежды.

Сегодня он разрабатывает новую концепцию – компьютерный дизайн одежды. Его коллекция моделей одежды «Возрождение Туркестана» неоднократно отмечена международными призами и сертификатами (Рис. 1 и Рис.2). Есть награды за разработку оригинальных методик в дизайнерском искусстве.

Что это за ноу – хау? Суть проста: берутся в различных ракурсах фотографии исследуемого объекта, например, мавзолея Ходжи Ясави. Потом на изображении нужно найти силуэт и выделить его контур. После чего тушью, углём или акварелью затемняется фон за пределами контура. Остаётся доработать выявленный образ любыми графическими средствами и приёмами эскизирования. Результат - этнографический костюм с новыми формами и свежим декором! С одного листа фотографии можно «вытаскивать» сотни образов. Разные по форме, они будут объединены между собой стилистически, орнаментально и в колорите. Иван говорит, что видит образы даже в рисунках на обоях. Его вдохновляет любая печатная продукция. Тектоника мятой бумаги формирует будущие линии костюма, складки. Их фиксируют утюгом, а затем найденный образ заполняют графикой.

Научная тема Ивана Баранова «Поиск и фиксация образа на графически заполненном листе» подтвердила свою актуальность и креативность. Свои разработки он успешно внедряет в учебный процесс. По сути, у Ивана – своя дизайнерская школа, всё в наличии: идеи, методы, которые могут быть развёрнуты как в направлении от кутюр, так и прет – а – порте.

Рис. 1

Рис. 2