Речь к презентации «От природной формы к образу»

Методический мастер-класс для учителей технологии • ориентировочно 7–10 минут речи + практическая часть

Слайд 1. От природной формы к образу

Добрый день, коллеги!

Сегодня я хочу поделиться своим опытом работы на уроках технологии и на занятиях кружка «Юный дизайнер».

Одно из направлений, которому я уделяю большое внимание, — это создание детьми собственных коллекций одежды. Мне важно, чтобы ученик не просто выполнял готовое изделие по образцу, а понимал, откуда появляется идея, как она развивается и каким образом постепенно превращается в готовый образ.

Сегодня я коротко покажу основные этапы этой работы, а после этого предлагаю вам самим попробовать один из приёмов, которые я использую с детьми.

Слайд 2. Как рождается коллекция

Работу над коллекцией мы строим последовательно.

Сначала появляется источник вдохновения. Затем мы собираем moodboard, изучаем форму, создаём эскизы, подбираем материалы и технику выполнения и только после этого переходим к реализации.

Для меня важно, чтобы ученик осваивал именно логику проектной деятельности: от первоначального наблюдения и поиска идеи до её воплощения в конкретном изделии.

Так ученик постепенно понимает, что дизайн — это не только умение красиво рисовать или шить. Это ещё и умение наблюдать, анализировать, выбирать и принимать собственные творческие решения.

Слайд 3. Источник вдохновения и moodboard

Начинаем мы с поиска источника вдохновения.

Им может быть практически всё: архитектура, искусство, культура, предметный мир. Но особенно часто на занятиях мы обращаемся к природе.

Природа очень удобна для работы с детьми, потому что она даёт огромное количество выразительных средств: цвет, линию, форму, ритм, фактуру.

Ученик может рассматривать растение, кору дерева, цветок, лист и постепенно замечать то, на что раньше, возможно, вообще не обращал внимания.

После этого мы собираем moodboard — визуальную подборку, которая помогает определить настроение будущей коллекции.

Мы смотрим, какие цвета повторяются, какие линии преобладают, какие формы интересны, какие фактуры можно использовать.

То есть moodboard для нас — это не просто набор красивых картинок, а инструмент, который помогает собрать первоначальную идею.

Слайд 4. От природной формы к форме костюма

Следующий этап — работа с формой.

И здесь для меня принципиально важно объяснить детям: мы не должны просто взять цветок и нарисовать его на платье.

Наша задача — увидеть характер формы и преобразовать его.

Например, у одуванчика мы можем заметить выраженный центр, расходящиеся линии, ощущение лёгкости и движения.

У розы совершенно другой характер: многослойность, плавность, округлость, мягкая пластика.

И дальше ученик начинает думать: где эти особенности могут появиться в костюме? Может быть, в форме юбки, в рукаве, воротнике, декоре или общей линии силуэта.

Таким образом мы постепенно переходим от наблюдения к собственному дизайнерскому решению.

Слайд 5. Материал как источник новой идеи

Ещё один приём, который мне очень нравится использовать, — работа непосредственно с материалом.

Иногда идея появляется не до выбора материала, а прямо во время работы с ним.

На этих примерах видно, как дети использовали листья, сухие растения и другие материалы совершенно по-разному.

Один и тот же лист может стать частью юбки, декоративным элементом, волосами или даже задать всю композицию образа.

Я стараюсь не давать детям жёсткого правила: «этот материал нужно использовать только так».

Наоборот, задаю вопрос: «На что это похоже? Чем это ещё может стать?»

И именно здесь очень хорошо включается фантазия.

Слайд 6. Эскиз как этап проектирования

После поиска идеи мы переходим к эскизу.

Эскиз нужен не только для того, чтобы красиво нарисовать будущий костюм.

Для ученика это возможность зафиксировать замысел, попробовать несколько вариантов, подобрать цвет, определить декоративные элементы и посмотреть, как разные модели будут сочетаться между собой.

На слайде представлен пример эскизов коллекции «Дева Луговая».

Здесь уже видно, что это не несколько случайных вещей, а коллекция, которую объединяет одна тема и растительные мотивы.

На этом этапе ученик начинает мыслить уже не отдельным изделием, а целостным художественным образом.

Слайд 7. От эскиза к готовой коллекции

Дальше начинается переход от рисунка к реальному изделию.

И здесь появляется уже совсем другой круг вопросов.

Как передать задуманную форму в ткани? Какой материал лучше использовать? Какая техника поможет сохранить первоначальную идею?

На примере коллекции «Дева Луговая» можно увидеть, как растительные мотивы, которые были заложены в эскизах, получили продолжение уже в готовых костюмах.

Для декоративного оформления здесь использовалась вышивка.

И для детей особенно важно увидеть этот результат: то, что когда-то существовало только как рисунок и идея, становится настоящей вещью.

Слайд 8. Чему учит такой формат работы

Для меня ценность такой работы заключается не только в конечном результате.

Конечно, дети получают навыки работы с материалами, учатся создавать эскизы, осваивают различные техники.

Но параллельно формируются и более универсальные умения.

Ученик учится наблюдать, замечать интересные детали.

Учится анализировать — понимать, что именно привлекло его в источнике вдохновения.

Учится преобразовывать, то есть не копировать готовое, а создавать своё решение.

И, наконец, учится проектировать — связывать первоначальную идею с конечным результатом.

Для меня это один из самых важных результатов занятий.

Слайд 9. Практическая часть

А сейчас я предлагаю вам ненадолго оказаться на месте моих учеников и выполнить небольшое практическое задание.

На каждом столе лежит свой набор природных материалов. Это могут быть листья, сухоцветы, кора, веточки и различные природные фактуры.

Также у каждого из вас будет готовый силуэт.

Ваша задача — рассмотреть материалы и попробовать увидеть в них элементы будущего образа.

Не нужно стремиться сделать «правильно».

Можно использовать материал как часть одежды, как головной убор, причёску, украшение или вообще найти совершенно неожиданное решение.

На работу у нас будет примерно 15 минут.

И мне будет особенно интересно потом посмотреть, насколько разными получатся ваши работы, несмотря на то что основа задания у всех одинаковая.

Слайд 10. Итог

В завершение хочу сказать, что для меня творчество действительно начинается с умения видеть.

Ученику не обязательно с самого начала хорошо рисовать или уметь шить сложные изделия.

Гораздо важнее сначала научить его замечать интересные формы вокруг себя, задавать вопросы, экспериментировать с материалом и не бояться собственного решения.

А уже из этого постепенно рождается и эскиз, и изделие, и целая коллекция.

Спасибо за внимание. А теперь предлагаю перейти к практической части.