

Сьюзан Постлетуэйт

(Susan Postlethwaite) — старший преподаватель и научный сотрудник Королевского колледжа искусств, специалист по моде, сотрудник Королевской инженерной академии Великобритании. Училась в Центральном колледже искусства и дизайна Сен-Мартинс при Лондонском университете искусств. Работала в дизайнерских студиях Нью-Йорка, Лондона и Милана, вела магистерский курс «Будущее моды» в Лондонском университете искусств.
susan.postlethwaite@rca.ac.uk

Исследование творческого процесса и педагогики в Великобритании: дизайнерское мышление в модной индустрии

Аннотация

В статье высказывается мысль, что британской модной индустрии нужно новое поколение дизайнеров с навыками дизайнерских инноваций, критическим подходом к новым технологиям и пониманием новых технических, цифровых и научных парадигм. Обучение нового типа студента/исследователя/дизайнера, занимающегося модой, по необходимости ориентировано на того, кто способен работать в трансдисциплинарной структуре и кто, обладая глубоким научным пониманием этой области, способен ставить под сомнение и призывать к ответу новые стратегии индустрии.

Статья впервые
опубликована
в журнале
Fashion Practice:
The Journal
of Design,
Creative Process &
the Fashion Industry
(опубл. онлайн
16 декабря 2020)

Оборудование и технологии, используемые, практикуемые и изучаемые в британской модной индустрии и науке, мало изменились за последние сто лет. Однако последние производственные инновации и технические изобретения, такие как аддитивное производство, нанотехнологии, биоинженерия, ткани со встроенными электронными устройствами и цифровой дизайн, позволяют модной индустрии переосмыслить себя на международном уровне. Эта совокупность технологий и навыков, подкрепляемая возрастающей уверенностью в практических и разрабатываемых на практике исследовательских методах, может в корне изменить будущее дизайна одежды в Великобритании, а значит, необходимо радикально изменить и подход к обучению модельеров в британских дизайнерских школах.

Ключевые слова: дизайнерское мышление в модной индустрии; четвертая промышленная революция; практически ориентированные исследования; практические исследования; steam+d; мультидисциплинарность

Введение

Исследование, начатое как предварительная оценка «состояния индустрии» для исследовательской группы Burberry Material Futures Research Group в Королевском колледже искусств Лондона в 2018 году, показало, что технологии экологичного производства, сложные механизированные и роботизированные системы, умные, автоматизированные и гибкие процессы производства одежды быстро развиваются. Технологические инновации способствуют появлению более динамичных, распределенных и локальных форм производства по всему миру. Исследование также показало, что в европейских университетах возникает множество новых моделей преподавания моды.

Однако благодаря пятилетнему проекту «Мода: фабрика будущего. Системы цифрового дизайна и производства для экономики замкнутого цикла» (www.futurefashionfactory.org), финансируемому Исследовательским советом по искусству и гуманитарным наукам в рамках поддержки творческих кластеров и осуществляемому с 2018 года, исследователи из Королевского колледжа искусств выявили некоторое культурное сопротивление инновациям и модернизации среди британских производителей одежды и моды. Дэвид Эджертон, профессор истории науки и современной британской истории в Королевском колледже Лондона, указывает на давнее и, по его выражению, стойкое непонимание динамики глобального капитализма. По его мнению,

в Британии давно уже назрела ревизия текущего положения вещей (Edgerton 2019). Исторически Великобритания считала себя одной из стран, где производство и торговля наиболее развиты (Ibid.; Saunders 2019), но при нынешней внутренней и международной обстановке нам следует переосмыслить природу нашей экономики и новые отношения между капитализмом и политикой (Edgerton 2019). Сейчас производство одежды в Великобритании выглядит шатким, а внутренний и мировой рынки — ненадежными, особенно из-за брекзита и пандемии коронавируса.

Утрата уверенности в британском производстве одежды и текстиля за последние двадцать лет, обнаруженная в ходе подготовительных интервью, которые проводила исследовательская команда проекта «Фабрика будущего», объясняет, почему предприятиям малого и среднего бизнеса не удастся найти молодых специалистов с нужными навыками. Хотя британские компании, занимающиеся дизайном и производством одежды, сейчас процветают в экономическом плане, в них обычно работают люди около пятидесяти лет и старше. Такие предприятия своими непосредственными конкурентами часто называют итальянские и японские фирмы, сознавая эффективность и динамизм небольшого, часто семейного производства изделий класса люкс, задействующего представителей нескольких поколений, обладающего сетевой структурой и большой ценностью, к тому же технически продвинутого.

Чтобы поддержать установку прежнего британского правительства на возвращение в рамках «индустрии 4.0» (сам термин восходит к высокотехнологичному стратегическому проекту, реализуемому в Германии; Industrie 4.0. Hannover Fair 2011) в страну производства, принадлежащего малым и средним предприятиям, специалисты по моде из Королевского колледжа искусств в настоящее время изучают модели работы небольших, но успешных и высокоэффективных компаний в разных странах, анализируя культурные различия, производственный опыт, исторические, политические, экономические и регуляционные факторы, чтобы предложить модель, которая приживется на британской почве. Это исследование требует трансдисциплинарного сотрудничества между специалистами в таких областях, как экономика, дизайн, гуманитарные науки и инженерное дело. Как объясняет Алекс Коулз, профессор трансдисциплинарных исследований в Университете Хаддерсфилда, трансдисциплинарность — это призыв пересмотреть отношения между наукой, обществом, политикой, этикой и эстетикой, тогда как под междисциплинарностью, которую часто ошибочно считают ее синонимом, подразумевают мутацию

дисциплин, приводящую к формированию гибридных практик, таких как антропология дизайна (Coles 2012). Предполагается, что трансдисциплинарный подход позволяет исследовать дизайн, разработку продукта и производство с трех взаимосвязанных точек зрения: исторической, экономической и тактической, с точки зрения дизайнера и культурного своеобразия и, наконец, инноваций в оборудовании. На этих предпосылках и строится разработка нового методологического подхода в рамках проекта «Фабрика будущего»: дизайнерское мышление в индустрии моды должно способствовать социальным изменениям, применяться на практике и воплощаться в передовом производстве. Более того, в настоящее время на основе этого подхода в Королевском колледже искусств создается новая модель преподавания, задача которой — обучить студентов/исследователей/дизайнеров новым навыкам. **Продолжение и иллюстрации в печатной версии.**