

На правах рукописи

Михайлова Александрина Сергеевна

**ДИЗАЙН В МИРОВОЙ
ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
(ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)**

Специальность: 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора искусствоведения

Москва – 2022

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Научный консультант: **Назаров Юрий Владимирович**
доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры Дизайна среды ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва

Официальные оппоненты: **Кошаев Владимир Борисович**
доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры Семиотики и общей теории искусств Факультета искусств ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Глинтерник Элеонора Михайловна,
доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры Рекламы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Упине Анастасия Михайловна
доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры Дизайна и декоративно-прикладного искусства ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», г. Химки

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова», г. Москва

Защита состоится 30 июня 2022 г. в 12-30 часов на заседании диссертационного совета Д 212.144.05, созданного на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина» по адресу: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1. И на официальном сайте университета: на сайте www.kosygin-rgu.ru

Автореферат разослан «___» _____ 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 212.144.05 д-р. техн. наук, доцент

Новиков Александр Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. С позиции общей истории проектной культуры, дизайн – относительно молодой, но при этом очень динамичный и активно развивающийся вид проектно-художественной деятельности, охватывающий сегодня практически все сферы человеческого бытия, весь спектр форм его предметного и пространственного окружения. История и современное развитие этого феноменального явления в мировой проектно-художественной культуре нуждается в своем научном исследовании, в теоретическом осмыслении с позиций, современного знания и понимания исторических процессов. Только комплексный многоаспектный подход к изучению истории дизайна как ценностного явления дает глубокое понимание сложного процесса взаимодействия всех составляющих дизайна между собой, так и с другими видами проектной и художественной деятельности, формирующих целостное представление о проектно-художественной культуре цивилизации. Актуальность настоящего диссертационного исследования проявляется в ряде аспектов:

1. Необходимость формирования целостной картины истории дизайна, объединяющей концепции его разнообразных профилей (направлений дизайнерской деятельности). Последние, как и история дизайна в различных странах, до сегодняшнего дня рассматриваются, как правило, обособленно, вследствие чего и их история представляется искусствоведами и теоретиками дизайна несвязанно, как ряд самостоятельных явлений.

2. Существующие представления исторических процессов, происходящих в различных дизайн-профилях, носят линейный характер, что по современным меркам выглядит архаично и во многом противоречит современному нелинейному характеру мировоззрения постиндустриального общества.

3. Получающие все большее распространение новые технологии изучения и представления исторических процессов, раскрывающие кардинально новые возможности современного представления истории дизайна.

4. В отечественном искусствоведении не всегда оправданно идет ориентация, а часто и копирование зарубежных трактовок истории дизайна, в которых не всегда объективно и в полной мере представлена отечественная история дизайна, оценивается ее роль и влияние на мировую проектно-художественную культуру.

Научно-теоретическая база исследования. Диссертационное исследование носит междисциплинарный характер и включает в себя широкий спектр вопросов истории, теории и методологии дизайна, пластических искусств и архитектуры, философии искусства и техники, социологии и культурологии. В связи с этим научно-теоретическую базу исследования составили несколько групп источников, отобранных в разных областях знания.

В основу современной картины развития мирового дизайна легли труды западных исследователей: Т.Хауффе (T.Hauffe), Б.Бюрдек (B.Bürdek), Д.Райцман (D.Raizman), Дж.М.Вудхэм (J.M.Woodham), М.Тамбини (M.Tambini), У.Абендрот (U.Aabendroth), Ш. и П.Филл (C&P.Fiell), К.МакКарделл (K.McCardell), П.Спарк (P.Sparke), К.Сиверс (C.Sievers), Н.Шредер (N.Schreder) и Р.Крас (R.Kras), Ф.Арбус (V.Arbus), Л.Бхаскаран (L.Bhaskaran). Эта картина была дополнена работами отечественных исследователей: В.Аронова, Г.Вершинина, Н.Воронова, В.Глазычева, И.Голомштока, А.Лаврентьева, С.Михайлова, Ю.Назарова, Ю.Шатина, В.Рунге,

Н.Ковешниковой, Е.Корягина, В.Кошаева, Н.Сокольниковой, Н.Соловьева, Н.Сложеникиной, А.Упине, Э.Цыганковой и др.

Вопросы проектно-художественной культуры разрабатывались в трудах Ю.Борева, В.Глазычева, Ю.Горюновой, А.Дижура, А.Иконникова, М.Кагана, Л.Когана, Н.Казаковой, Н.Ковешниковой, И.Лисовец, С.Михайлова, М.Моисеенко, Ю.Назарова, В.Пузанова, В.Паперного, Т.Пойдиной, В.Сидоренко, В.Тасалова, В.Пигулевского и др.

Углубленное изучение дизайна отдельных стран представляли в своих работах Б.Польстер (B.Polster), Г.Винглер (H.Wingler) – Германия и Великобритания, Т.Элснер (T.Elsner) – США, К.Нойманн (C.Neumann), П.Анотнелла (P.Antonella) – Италия, Д.Кациоло (D.Cacciolo), Дж.Косман (J.Kossmann) – Скандинавия, Н.Поллок (N.Pollock), П.Дж.Грэхем (P.J.Graham) – Япония. История российского дизайна изучалась по трудам Н.Адаскина, Н.Воронова, М.Гизе, Э.Глинтерник, А.Грашина, О.Дружининой, Л.Жадовой, К.Кантора, А.Лаврентьева, Е.Любимовой, С.Михайлова, Л.Монаховой, Ю.Назарова, А.Саньковой, А.Семенова, Е.Сидориной, Ю.Соловьева, С.Хан-Магомедова, сборникам ВНИИТЭ и публикациям журналов «Техническая эстетика», «Декоративное искусство», «Дизайн ревю» и др.

Как комплексное историко-культурологическое направление история дизайна затронута в работах Н.Александрова, Р.Бэнхема, В.Берента, Р.Бучанана, Е.Заевой-Бурдонской, Л.Зеленова, Дж.Джонса, М.Калиничевой, В.Кошаева, М.Коськова, Г.Лола, Т.Мальдонадо, Л.Мамфорда, В.Марголина, Г.Рида, Р.Розенталя, В.Саакова, Л.Салливена, И.Смекалова, Э.Соттсасса, В.Папанека, Н.Певзнера, А.Пигальской, В.Пигулевского, Т.Портновой, Л.Фрейверт, Л.Холмянского, О.Чепуровой, В.Чижикова, Ч.Эшфорда и др.

С целью детальной проработки эволюционной модели дизайна возникла необходимость изучения развития отдельных дизайн-направлений. *История графического дизайна*: Дж.Баланс, Т.Белько, Н.Бесчастнов, М.Бочаров, Ю.Герчук, Э.Глинтерник, Ю.Гордон, Й.Дрюкер, Ю.Назаров, Дж.Клиффорд, Д.Кошкин, Ф.Мегг, С.Муртазина, Дж.Мюллер, Р.Овчинникова, В.Пигулевский, С.Серов, В.Сумароков, И.Стор, Э.Туэмлоу, С.Хеллер, Р.Холлис, С.Эскилсон и пр. *История интерьера*: Н.Адалова, А.Барташевич, В.Дажин, Д.Пайл, М.Майстровская, Д.Матюнина, А.Панкратова, Н.Соловьев, В.Турчин, Ф.Шляхов и т.д. *История дизайна города*: М.Бархин, М.Белов, А.Буров, Н.Воронов, А.Гутнов, Н.Дембич, А.Ефимов, А.Иконников, М.Каган, К.Кантор, М.Федоров, С.Хан-Магомедов, М.Коник. С.Михайлов, В.Шимко и др. *История дизайна одежды*: Г.Бастов, Т.Белько, Т.Бердникова, А.Васильев, О.Гербеновой, Д.Ермилова Л.Кибалова, Т.Козлова, Н.Коробцова, М.Ламарова, Т.Макарова, М.Максименко, К.Михалева, Е.Николаева, В.Попова, С.Попова, Г.Петушкова, В.Хамматова и др.

В вопросах теории и методологии дизайна автор опирался на труды Д.Азрикана, В.Аронова, Л.Безмоздина, Н.Воронова, Э.Григорьева, В.Глазычева, А.Грашина, О.Генисаретского, Д.Дондуря, Т.Дридзе, Л.Жадовой, А.Иконникова, К.Кантора, Л.Кузьмичева, М.Коськова, Г.Курьеровой, А.Лаврентьева, В.Маркузона, Г.Минервина, Н.Нестеренко, Л.Переверзева, А.Раппапорта, Е.Розенблюма, В.Рунге, В.Розина, Г.Сомова, В.Сидоренко, Ю.Соловьева, В.Тасалова, В.Шимко, Ю.Шатиной, Г.Щедровицкого, Д.Щелкунова и др.

Проблемы философии в дизайне поднимаются в исследованиях Л.Анцуповой, Т.Быстровой, В.Давидовича, Г.Драча, Ю.Жданова, Г.Лола, Т.Матяш, Н.Мосоровой, Е.Несмеянова, В.Пигулевского, В.Яковлева и др.

Общие вопросы теории искусства, эстетики и семиотики изучались в трудах Т.Бытачевской, В.Кошаева, Ю.Калайковой, С.Махлиной, Т.Образцовой, В.Сидоренко, Д.Смирновой, О.Хоменко, А.Панкратовой, а фокус на дизайн как вид искусства уточнен Т.Адорно, А.Банфи, Ю.Боревым, М.Каганом, В.Уваровым, В.Сидоренко и др.

Важным аспектом в исследовательской работе стало изучение вопросов формообразования и проблем стилеобразования по трудам В.Барышевой, Л.Бергера, В.Власова, Н.Дембич, Е.Заевой-Бурдонской, А.Иконникова, Е.Кириченко, К.Конвиера, А.Лосева, Д.Сарабьянова, Г.Сомова, А.Раппопорта и др.

Вопросы национального аспекта в дизайне затрагиваются Е.Абаимовой, Ж.Гассио-Талабом, Е.Жердевым, Т.Журавской, Г.Курьеровой, А.Лаврентьевым, С.Михайловым, М.Тимофеевой, Л.Хуснутдиновой.

Изучение роли синектики и синархии в историко-теоретических исследованиях велось по трудам Г.Бастова, А.Бондаренко, М.Дуцева, А.Елькина, Н.Кокшаровой, Е.Крашенинниковой, А.Новикова, С.Норенкова, Д.Скоковой, П.Флоренского, Т.Челноковой, А.Чуланкиной, В.Шмакова.

Инновационные взгляды на исторические процессы рассмотрены в работах Л.Бородкина, Е.Гущиной, О.Медушевской, Н.Осипова, Ю.Павленко, И.Пригожина, М.Сапронова и др. В частности, основой для применения синергетического подхода стали работы О.Астафьевой, Т.Григорьевой, И.Евина, С.Курдюмова, Е.Князевой, М.Кагана, Б.Пойзнера.

Объектом исследования выступает история дизайна как сложносоставной и многоаспектный процесс формо- и стилеобразования в различных направлениях (специализациях) дизайна во взаимодействии с другими видами проектно-художественной культуры.

Предметом исследования стали научные принципы, методы и формы систематизации и описания (представления) истории дизайна, включая формообразование и художественное стилеобразование графических, предметных и средовых объектов, а также среды в целом, включая самые разнообразные формы ее существования¹.

Цель исследования – разработать историко-теоретическую модель процесса развития дизайна как многоаспектного вида проектно-художественной деятельности в контексте общемировой истории проектной культуры с учетом современного мировоззрения и новейших форм представления исторических процессов.

Основные задачи исследования

1. Выявить место дизайна в контексте истории общемировой проектно-художественной культуры и раскрыть особенности его развития на современном этапе;
2. Провести анализ существующих подходов представления истории дизайна и моделей его исторического развития;

¹ Современная предметно-пространственная среда является многокомпонентной синтетической субстанцией, включая киборгдизайн, виртуальный, организационный, ландшафтный дизайн и пр.

3. Разработать принципы построения историко-теоретической модели развития дизайна с учетом новейших тенденций в области системного представления сложных, многоаспектных, развивающихся во времени процессов;

4. Раскрыть особенности использования историко-теоретической модели в изучении и описании исторического развития дизайна как многоаспектного и сложносоставного вида деятельности в контексте общемировой проектно-художественной культуры.

Гипотеза исследования. До момента проведения данного исследования историческое развитие дизайна представлялось как ряд достаточно автономных и малосвязанных между собой направлений (профилей, специализаций) дизайна с хронологически выстроенными объектными, предметными и событийными рядами.

Гипотеза диссертационного исследования основывается на **мультивзгляде на эволюцию дизайна, способном объединить локальные направления исторического развития дизайна в единую многоаспектную, полилинейно развивающуюся, иерархически и хронологически выстроенную систему – историю дизайна. Такое целостное и системное представление исторического развития дизайна в виде многокомпонентной историко-теоретической модели с полилинейной структурой призвано раскрыть всю сложность и многоаспектность дизайнерской деятельности и представить происходящие в ней процессы в историческом развитии с пониманием их места и роли в общей проектно-художественной культуре.**

Основополагающими для гипотезы диссертационного исследования стали следующие утверждения.

Многокомпонентность дизайна и его истории. В выдвинутой в диссертации концепции эволюции дизайна (историко-теоретической модели), история дизайна рассматривается как единый полилинейный процесс, состоящий из относительно самостоятельных направлений (линий) дизайна, увязанных в единую проектно-художественную систему с общими признаками (художественно-стилевыми, формально-композиционными и пр.) и тенденциями развития. При этом эволюция каждой из этих линий истории дизайна имеет свои особенности. Концептуальная историко-теоретическая модель полилинейного исторического развития дизайна отражает специфику дизайна как сложносоставного вида проектно-художественной деятельности и наглядно иллюстрирует особенности его развития на современном постиндустриальном этапе развития общества.

Сложная иерархическая структура и высокая динамика художественно-стилевого развития в истории дизайна. В истории дизайна прослеживается высокая динамика художественно-стилевого развития, проявляющаяся во множестве художественно-стилевых течений, носящих зачастую локальный характер и отличающихся своей относительной недолговечностью. При этом в художественном стилеобразовании дизайна выделяются различные иерархические уровни: исторические художественные стили, крупные художественно-стилевые направления, художественно-стилевые течения, локальные художественные стили и творческие методы. Творческие методы в дизайне вследствие их специфики находят особое распространение.

Ключевые события и направления (линии) в дизайне как основа представления его истории. В настоящее время получают развитие новые технологии визуализации и программной реализации комплексного подхода к историко-культурологическим

дисциплинам, раскрывающие их сложность и многомерность. При этом история дизайна представляется как ряд хронологически выстроенных кульминационных событий в формообразовании (в отличие от распространенного до настоящего времени подекадного изложения событий). В полилинейном взгляде на описание истории дизайна инструментом для прорисовки отдельной линии дизайна может быть фактор, влияющий на формообразование в дизайне, или формообразующий критерий, или место-временные условия создания объекта и т.д. Ключевые аспекты или теги предполагают взаимное сосуществование выявленных линий, но не полное их исключение, что формирует области наложения и пересечения информационных полей различных линий дизайна и дает возможность рассматривать один и тот же объект с разных сторон.

Методология и методы исследования строятся на основе системного и синергетического подходов, позволяющих рассматривать теорию и историю дизайна в широком социокультурном контексте и сложных иерархических взаимосвязях, что способствует преодолению односторонности и абсолютизации в понимании процесса эволюции дизайна. Для этого используются следующие научные подходы:

— историко-генетический метод, позволивший провести пофакторный анализ, рассмотреть развитие различных линий дизайна во взаимосвязях между собой и с другими видами проектно-художественной деятельности, выстроить знаковые объекты дизайна и художественно-стилевые течения (дизайн-стили) в хронологической последовательности (главы 2, 4);

— метод обобщения отечественного и зарубежного опыта, включая сравнительный анализ примеров, способствовавший выявлению современных тенденций в области представления истории, в т.ч. истории дизайна (главы 1-3);

— методы синхронного и асинхронного анализа, примененные для изучения различных историко-теоретических взглядов на дизайн и отдельные этапы его развития (главы 1-2);

— метод натурных исследований музейных коллекций дизайна в разных странах мира (Германия, Швейцария, Италия, Австрия, Испания, Португалия, Словакия), позволивший собрать материал по отдельным объектам и линиям истории дизайна для последующей его систематизации (главы 2, 4);

— методы формализации и логического моделирования, использованные при формулировании принципов и построении концептуальной историко-теоретической модели эволюции дизайна (глава 4).

Научная новизна работы

1. В диссертационной работе впервые использован синергетический подход для описания процесса исторического развития и создания целостной картины истории дизайна, позволивший рассматривать все многообразие специализаций и направлений (линий) дизайна как отдельно, так и во взаимосвязи друг с другом.

2. Представлена историко-теоретическая модель полилинейного исторического развития дизайна, базирующаяся на мультивзгляде на исторические процессы, где дизайн впервые рассматривается как целостное многокомпонентное явление, оставившее след в истории проектно-художественной культуры и состоящее из относительно автономных направлений (линий) дизайна, изучаемых в их взаимосвязи и диалектическом развитии. Структурными элементами системного представления истории дизайна в историко-теоретической модели-концепции стали: знаковые

(иконические) объекты в дизайне, дизайн-персоналии, дизайн-школы, дизайн-стили, дизайн-нации. Историко-теоретическая модель полилинейного развития дизайна имеет трехуровневую локализацию: *первый уровень* – общая модель полилинейного исторического развития дизайна, *второй уровень* – локализованная по профильному (видовому) признаку модель полилинейной истории дизайна (по отдельным эволюционным линиям), *третий уровень* – локализованная по территориальному признаку модель полилинейной истории дизайна отдельных субъектов (дизайн-наций).

3. Выявлены и систематизированы основные признаки формообразования и художественно-стилевые направления и течения, особенности и предпосылки становления и развития дизайна индустриальной (индустриального дизайна) и постиндустриальной (постиндустриального дизайна) стадий. В основу первой стадии легла методология абстрактного композиционного моделирования, возникшая на рубеже XIX–XX вв. и получившая своё развитие в первых школах дизайна. Вторая стадия базируется на принципе эргоцентризма как доктрине формообразования постиндустриального дизайна. При этом в условиях постиндустриального дизайна выявлена тенденция к увеличению разнообразия и локализации художественно-стилевых течений, а также усилению автономии дизайнерского стилеобразования от больших исторических стилей.

4. Научную новизну представляют также выявленные в диссертационном исследовании основные группы факторов, влияющие на развитие формообразования в дизайне в процессе его исторического развития (общественно-политический, социально-экономический, социокультурный, научно-технический, специализированный, авторский, художественно-стилевой, национальный) и разработанные принципы системного представления истории дизайна: феноменологический, историко-географический, феноменально-географический, принцип взаимосвязанных дизайн-профилей и принцип многоуровневой матрицы.

5. На основе авторского полилинейного подхода в работе в виде комплексных графических схем представлены модели развития дизайна в различных странах, а также сформированы шесть основных групп эволюционных линий в художественном проектировании: 1. факторообразующие, 2. формообразующие, 3. специализированные, 4. авторские, 5. художественно-стилевые и 6. национальные.

Теоретическая значимость исследования заключается в получении качественно новых научных знаний в процессе обобщения существующего опыта, описания процесса эволюции дизайна, выявления новейших тенденций в области представления сложных исторических процессов, выводящих современное искусствоведение, историю и теорию дизайна на качественно новый уровень знания. В теоретическом аспекте диссертационное исследование может представлять интерес для искусствоведов, историков и теоретиков дизайна, архитектуры и пластических искусств. Представленная в диссертации историко-теоретическая модель эволюции дизайна отражает и раскрывает его особенности как сложного и многоаспектного явления и на основе инновационного синергетического (полилинейного) подхода способствует целостному и теоретически обоснованному описанию эволюционных процессов в дизайне, созданию новой концепции его системного представления в общей истории мировой проектно-художественной культуры.

В работе тщательно рассмотрен существующий понятийный аппарат историко-культурологического исследования и введены новые профессиональные понятия: иконический объект в дизайне (дизайн-икона), дизайн-нация, системная модель истории дизайна, инвариант истории дизайна. Все это стало основой для формулирования принципов системного описания истории дизайна и его авторской периодизации как хронологии кульминационных (пиковых) событий в формообразовании. Диссертационная работа в целом отражает новый научный подход к изучению исторических процессов, происходящих в отдельных областях дизайна в соотношении с развитием общей проектно-художественной культуры.

Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования имеют практическую значимость как для реальной практики дизайна, в том числе и проектной, так и для дизайн-образования.

Реальная практика дизайна. Построенная комплексная историко-теоретическая модель истории дизайна и принципы описания процесса развития дизайна могут быть использованы искусствоведами и теоретиками дизайна в художественно-стилевой идентификации и классификации объектов дизайна, выявлении их прототипов и прогнозирования развития формообразования в будущем.

Собранный и систематизированный в диссертационном исследовании материал наряду с научными принципами и моделями описания исторического развития дизайна может быть использован при написании монографий по истории дизайна, при организации тематических выставок и музейных экспозиций. Разработанные на основе анализа прогрессивного отечественного и зарубежного опыта принципы помогут многоаспектно рассматривать подбираемые экспонаты и давать им расширенное сопроводительное описание.

Материалы исследования предоставляют широкую возможность для создания многокомпонентных серий учебников, учебных фильмов, мультимедийных презентаций, серийных изданий с охватом сразу нескольких областей дизайна в их взаимосвязи и хронологической последовательности.

Учебный процесс подготовки и переподготовки дизайнеров. Полученная в результате проведенного исследования историко-теоретическая модель описания генезиса индустриального дизайна, направленная на формирование целостного представления об истории формообразования в доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный периоды, может стать основой для учебно-методических и научно-методических работ и создания обучающих программ и курсов для различных уровней подготовки обучающихся в вузе, в аспирантуре и на курсах повышения профессиональной квалификации. Данная модель позволит в значительной степени оптимизировать процесс изучения и представления истории дизайна как для студентов и специалистов, так и для широкого круга лиц, интересующихся данными вопросами.

Внедрение научных результатов исследования. Теоретические положения диссертации нашли отражение и внедрение в учебном процессе в КГАСУ и в других российских вузах: в госбюджетной НИР №11.031-06 КГАСУ «Историко-теоретические курсы в системе подготовки архитектора-дизайнера» (2001-2011), в грантах президента РФ в рамках программы Союза дизайнеров России (2005, 2007, 2010, 2012), в гранте РГНФ «Учебник нового типа для дизайнерских специальностей»

(2014), в гранте АЛГАРЫШ «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере Австрии» (2018), в учебниках и учебных пособиях в соавторстве с С.М.Михайловым «История дизайна. Краткий курс» (Национальный приз «Виктория», 2004) и «Основы дизайна» (диплом МО-ОСАО, 2009), в ВКР аспирантов, выполненных под руководством автора (Мирсаяпова И.И. «Дизайн-теории XX века» (2018), Хуснутдинова Л.Р. «Эволюция национального компонента в дизайне XX века» (2018), Ибрагимова А.Ф. «Особенности современной городской скульптуры» (2018), Шарипова А.Р. «Эволюция природной компоненты в дизайне архитектурной среды» (2021), в авторских лекционных курсах, прочитанных на кафедрах ДАС и Дизайна в КГАСУ, в Институте Бизнеса и Дизайна (Москва), в креативном пространстве «ШТАБ» (Казань): «История дизайна», «Мастера пластической культуры XX века», «Стили в дизайне XX века», «Дизайн и современный образ жизни», «Дизайн и мировая художественная культура», «История графического дизайна», «Современные стили в графическом дизайне», «Мастера графического дизайна», а также в более 50 ВКР специалистов, бакалавров и магистров, в том числе по теоретической направленности, из которых 13 отмечено наградами смотров-конкурсов (дипломы МООСАО I степени, дипломы Союза Архитекторов России, дипломы Союза Дизайнеров России), общероссийских фестивалей дизайна (2009–2021).

Апробация работы. Основные результаты исследований доложены на 37 международных и общероссийских научных конференциях, совещаниях, форумах в 2000–2021 гг. По теме диссертации опубликовано 10 учебных пособий и монографий, 79 статей в профессиональной печати (в том числе **26 в изданиях списка ВАК РФ, 5 SCOPUS и 1 WoS**). Общее количество публикаций – 145.

На защиту выносятся

1. Принципы системного описания истории дизайна: феноменальный принцип, историко-географический принцип, феноменально-географический принцип, принцип взаимосвязанных дизайн-профилей и принцип многоуровневой матрицы. Данные принципы совместно участвуют в построении моделей истории дизайна разного уровня.

2. Трёхуровневая историко-теоретическая модель, демонстрирующая развитие дизайна как многоаспектного вида проектно-художественной деятельности в контексте общемировой истории проектной культуры с учетом современного мировоззрения и новейших форм изложения исторических процессов. Она построена по авторской периодизации, представляющей историю кульминационных (пиковых) событий в формообразовании и включает в себя:

— *первый уровень* – системная модель исторического развития дизайна как многоаспектной и развивающейся во времени области проектно-художественной деятельности;

— *второй уровень* – полилинейная модель истории дизайна, объединяющая существующие виды дизайна в эволюционные линии;

— *третий уровень* – локальная модель истории дизайна отдельных субъектов (дизайн-наций), отражающая особенности становление и развития дизайна в различных странах.

3. Концепция эволюционных линий в дизайне, лежащих в основе реализации полилинейного подхода к истории дизайна и собранных в шесть основных групп:

факторообразующие, формообразующие, специализированные, авторские, художественно-стилевые и национальные.

Структура и объем диссертационной работы определены последовательностью решений поставленных в исследовании задач и состоит из введения, четырех глав и заключения общим объемом 292 страницы текста; библиографии, содержащей 221 наименование, включая список публикаций, научно-исследовательских и концептуальных работ соискателя; а также графического приложения, содержащего 93 таблицы с иллюстративным материалом.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 1. Дизайн в истории проектно-художественной культуры

Проектная культура – понятие, вошедшее в научное употребление в 1970-е годы и развитое благодаря активным исследованиям отечественных теоретиков дизайна². На начальном этапе важнейшими составляющими проектного процесса были социокультурный и гуманитарный аспекты. В условиях постиндустриальной парадигмы возрастает значение художественно-эстетического аспекта: ведущей силой постиндустриального общества становится творчество, в чьей основе находится эстетический человек с целостной картиной мировоззрения. В работе предлагается рассматривать дизайн не только частью проектной, а больше проектно-художественной культуры, подчеркивая его понимание как особого вида именно проектно-художественной деятельности. Проектно-художественная культура в настоящее время становится ключевым понятием междисциплинарного аппарата, объектом внимания и субъектом влияния философов, искусствоведов, архитекторов, дизайнеров и художников, ориентируясь на семантическую, эмоциональную, интерактивность и повышенные эстетические качества предметных форм.

Дизайн как ведущий элемент проектно-художественной культуры является синтетической деятельностью (синтез науки, техники, искусств и ремесел), постоянно актуализируется, ориентируясь на современность, и претерпевает динамичное развитие. Являясь условием и средством эффективной реализации процесса формирования проектно-художественной культуры, дизайн в настоящее время представляет из себя сложную, многоаспектную область проектно-художественной деятельности, имеющую множество видов и специализаций. Дизайн вырос в инструмент формирования образа жизни, совмещая ценности массового сознания со своеобразием индивидуального видения дизайнера. Эволюция понятия «дизайн» отражает развитие проектной деятельности, обозначая уровень художественно-культурного и научно-технического развития цивилизации, указывая на ценностные ориентиры и подчеркивая степень развития проектной культуры, включая инструментарий проектных средств, приемов и методов.

Дизайн как проектный замысел (XV-XVIII вв.) обрастает необходимой терминологией и методологией проектирования и реализации, предполагая выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий. Спектр вопросов, поднимаемых исследователями XV–XVIII вв. весьма широко демонстрирует взаимосвязь

² В.Розин, К.Кантор, О.Генисаретский, В.Сидоренко, Г.Щедровицкий, В.Глазычев, В.Аронов и др. В последние десятилетия появились труды Н.Ковешниковой, И.Розенсон, Т.Быстровой, С.Михайлова, М.Кухта, А.Ефимова, в которых проектной культуре также уделяется пристальное внимание

предметного формообразования с различными областями человеческой деятельности по мере их развития и применения³. Трактовка дизайна развивается от «изобретение, стремление к цели, лежащие в основе работы идеи» (итал. *designo*) эпохи Ренессанса к более поздней (англ. *design*) XVII в.: «план строительства, чертеж, крок, набросок для конструирования чего-либо».

Дизайн как проектно-художественная деятельность в области предметного и графического формообразования (XIX–первая пол. XX вв.) получает развитие, будучи связанным с индустриальным производством, испытывавшим потребности в новой профессии. Индустриальный дизайн превращается в комплексную проектно-художественную деятельность, ориентированную на массовое индустриальное производство. Этимология дизайна от определений декоративного характера: «узор, орнамент, декор, украшение, убранство» – переходит к проектным трактовкам: «проект, чертеж, конструкция». Возникают такие понятия как «техническая эстетика», «промышленное искусство», «художественное конструирование» (в русском), «*Formgebung*» (придание формы) и «*Form-gestaltung*» (образование формы) (в немецком), «*wzornictwo przemyslowe*» (в польском) и т.д. В 1969 году на Генеральной ассамблее ИКСИД в качестве основного международного термина был принят термин «*industrial design*» (в профессиональном сокращении – «*design*»), как наиболее емкий по своей смысловой структуре, и его известная трактовка, предложенная Т.Мальдонадо⁴. Специалисты ВНИИТЭ дали определение дизайну как комплексной междисциплинарной проектно-художественной деятельности, интегрирующей естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление, направленной на формирование на промышленной основе предметного мира в чрезвычайно обширной «зоне контакта» его с человеком во всех без исключения сферах жизнедеятельности. В настоящее время можно выделить как минимум пять различных аспектов рассмотрения индустриального дизайна: 1) как компоновочная деятельность, 2) как композиционная деятельность, 3) как эргономическая деятельность, 4) как ценностная категория (знак качества), 5) как общефилософская и мировоззренческая категория.

Дизайн как универсальное проектно-художественное средство организации жизнедеятельности человека активно влияет на формообразование в архитектуре, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, охватывая все новые и новые сферы. В 2001 г. в Сеуле была произведена попытка сформулировать универсальное определение дизайна, раскрывающее роль дизайна в современной культуре и обществе⁵. В процессе своего развития трактовка понятия «дизайн» от нематериальной «задумки, идеи» вновь подошла к нематериальным (надпредметным) областям, и

³ Становление графической культуры – Ж.Тори «О шрифтах» (1529)), развитие науки и техники – «Театр автоматов», «Театры машин», кодексы Л. да Винчи, Г.Лейбниц «Об искусстве комбинаторики» (1666), А.Нартов «Театриум Махинарум» (1720)), эстетические трактаты Д.Юма «Трактат о природе человека» (1740), А.Алисона «Размышления о природе и принципах чувств» (1790) и т.д.

⁴ «Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий».

⁵ «Дизайн является творческой деятельностью, направленной на создание многогранных качеств объектов, процессов, услуг и их систем в течение всего жизненного цикла. Поэтому дизайн является центральным фактором гуманизации инновационных технологий и решающим фактором культурного и экономического обмена».

под дизайном в настоящее время можно понимать универсальное проектно-художественное средство организации жизнедеятельности, затрагивающего целый спектр потребностей современного человека.

Временные и предметные границы дизайна в настоящее время дефинируются по-разному в зависимости от толкования самого понятия «дизайн». Неоднозначность этимологии, наличие близких по смыслу понятий («дизайн», «индустриальный дизайн» и «индустриальное формообразование»), многообразии дизайн-профилей и разнообразии трактовок предпосылок и прототипов привели к различным версиям появления дизайна: как компоновочная деятельность (с доисторических времен), как проектно-художественная деятельность (сер. XIX в.), как связь искусств и ремёсел (к. XIX в.), как художественно-промышленная деятельность (н. XX в.), как начало профессиональной деятельности с появлением дипломированных специалистов (1920-е гг.), как услуга сервиса (1930-е гг.). Многообразие взглядов на возникновение дизайна демонстрирует многоаспектность и полилинейность истории предметного формообразования. В данном исследовании выделяется 3 основных периода развития дизайна: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный.

Доиндустриальный период: дизайн как компоновочная деятельность берет свое начало от составных орудий первобытного человека (Н. Воронов), впервые столкнувшегося с понятиями удобства орудий труда, вопросами повышения производительности в зависимости от компоновки предметов, первыми прототипами эргономики предметов, а заканчивается с появлением первых мануфактур и развитием научно-технической революции конца XIX в., ознаменовавшей переход к массовому индустриальному производству. Ключевые события: появление первых составных орудий труда, разделение труда и обособление ремесла, промышленная революция и массовое производство, промышленные выставки XIX в., первые стилевые направления в дизайне (инженерный стиль, архитектурный стиль и художественный китч), первые трактаты о дизайне, художественно-стилевое направление «ар нуво» и т.д.

Индустриальный период: дизайн как проектно-художественная деятельность основан на механизированном товарном производстве и знаменует развитие индустриального общества с 1920-х гг. В этот период с появлением первых школ дизайна, Баухауза в Германии (1919) и ВХУТЕМАСа в СССР (1920), происходит становление универсального проектного метода дизайнера и начинает свой отсчет индустриальный дизайн как особый вид проектно-художественной деятельности, основанный на абстрактном проектном моделировании. Ключевые события: появление девиза «форма следует за функцией», авангардные художественно-стилевые течения, первые школы дизайна, формирование универсального проектного метода в дизайне, выделение дизайна в отдельную профессию и вид сервисной услуги, государственная поддержка дизайна, дизайн-программы, активное развитие профилей дизайна, формирование дуалистичной направленности дизайна (социальная направленность и стайлинг), глобализация и становление общества потребления и т.д.

Постиндустриальный период: дизайн как междисциплинарная проектная деятельность. Постиндустриализм к. XX – н. XXI вв. ознаменовал дизайн как информационно-художественную деятельность, его переход в новое качество — производство предметов потребления вне индустриального направления с использованием ультрасовременных информационных технологий, превалярованием в объектах проектирования эмоциональной, эргономической и инженерной составляющих, с

высоким уровнем индивидуальности объектов дизайна, созвучно ценностям постиндустриального общества.

Дизайн в современном постиндустриальном обществе становится не только видом проектно-художественной деятельности, но и средством межпрофессионального общения, инструментом оценки художественно-эстетических и функционально-эксплуатационных качеств изделия и даже философской категорией, определяющей мировоззрение и стиль жизни современного человека. Ключевые события: стирание границ между дизайном, искусством и ремеслом, индивидуализация внешнего вида предметов, миниатюризация, виртуальный дизайн, развитие искусственного интеллекта, интерактивный дизайн, дизайн города, параметрическое моделирование, усиление экологического аспекта, эклектичная стилистика, расширение предметных границ дизайна, новые формы синтеза дизайна с другими видами проектно-художественной деятельности и т.д.

Глава 2. Современные методы изучения и представления истории дизайна

Существующий инструментарий описания истории дизайна

Описание истории дизайна *по художественно-стилевым признакам* – одна из самых популярных форм представления истории дизайна. Именно стиль выражает суть и уникальность самого феномена художественного творчества в единстве всех его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. В формировании истории дизайна важны разнообразные проявления художественного стиля — от крупных стилевых направлений и течений до локальных дизайн-стилей. Корреспондируясь с большими историческими художественными стилями в искусстве и архитектуре, индустриальное формообразование XX века обладает и своим рядом художественно-стилевых направлений и течений, зачастую в силу своей специфики не имеющих прямых аналогов в архитектуре, изобразительном и пластическом искусствах. В настоящем исследовании выделяются отдельные виды дизайн-стилей разного иерархического уровня: стиль мастера дизайна; школы дизайна или творческого объединения, фирмы; художественно-стилевое течение.

Иконический объект дизайна (дизайн-икона) подразумевает материализованный в предмете (предметном комплексе, средовом объекте) результат дизайнерского творчества, представляющий собой определенное новаторство в художественно-стилевом, художественно-пластическом аспектах формообразования и ставший общепризнанным произведением (шедевром) дизайна, занявший определенное место в истории дизайна и повлиявший на его развитие. Такие объекты становятся в художественной культуре своеобразной квинтэссенцией линии пластического формообразования, отражая уровень технического и эстетического развития общества, вбирая в себя наиболее яркие и характерные черты художественно-стилевых течений в дизайне, авторского почерка и ориентируясь на инновационные технологии. В исследовании выделено 4 группы классификаций дизайн-икон:

1) по временному признаку – «дизайн-иконы своего времени» (актуальные в свое время и ставшие музейными экспонатами) и «дизайн-иконы вне времени» (возникшие в прошлом и актуальные по сей день);

2) по признаку эксклюзивности – «*массовые дизайн-иконы*» (произведенные массовым тиражом и востребованные широким кругом потребителей), «*эксклюзивные дизайн-иконы*» (произведенные небольшими партиями для ограниченного круга потребителей), «*концептуальные дизайн-иконы*» (экспериментальные концепты, опытные экземпляры, уникальные изделия, изготовленные в единичных экземплярах или для «внутрипрофессионального пользования»);

3) по распространенности – «*локальные дизайн-иконы*» (получившие признание в отдельно взятой стране или регионе), «*общемировые дизайн-иконы*» (получившие распространение в ряде стран);

4) по сенсационному признаку – «*сенсационные дизайн-иконы*» (своим появлением создающие определенный ажиотаж и вызывающие бурную реакцию СМИ), «*претенциозные дизайн-иконы*» (как правило, создающиеся известными дизайнерами с претензией на «иконические объекты»).

Области (профили) дизайна также используются как отдельный инструмент описания истории профессии, фокусируя тем самым внимание на разных направлениях дизайна и раскрывая их специфику. Уже в первых школах дизайна было разделение по видам материала и технологиям изготовления изделий (деревообработка, металлообработка, керамика и пр.). Научно-технический прогресс повлиял на возникновение новых областей производства, и вместе с ними и дизайна (автомобилестроение, самолетостроение, медиа и др.), научные открытия и прорывные технологии привели к возникновению новых видов дизайна (эргодизайн, биомеханический дизайн, кибер-дизайн и пр.). К настоящему времени насчитывается около 30 областей дизайна и число их растет, чему активно способствует интеграция дизайна и его методов в другие виды человеческой деятельности. Их появления можно выстроить в определенной хронологической последовательности, используя как средство описания истории дизайна и рассматривая как фактор научно-технического развития общества.

Дизайн-нации. Ряд исследователей⁶, отмечая особый вклад в развитие мирового дизайна, выделяют целые страны и даже группы стран, называя их «нациями дизайна» или «дизайн-нациями» (авторский термин, 2009). К ним можно отнести Италию, Германию, Великобританию, США, Японию, Францию, Скандинавские страны, Россию. Под дизайн-нацией подразумевается страна с глубокими традициями формообразования, обширным творческим наследием в области дизайна, внесшая существенный вклад в общую историю дизайна в виде целого ряда ключевых шедевров дизайна, обогатив ее известными брендами, или принявшая активное участие в эволюционном процессе стилеобразования, успешно заявившая о себе на мировом рынке, представляющая талантливых, получивших широкое признание дизайнеров. Вклад «наций дизайна» можно оценить количественно – числом иконоических объектов, используемых искусствоведами при описании мировой истории дизайна.

Научно-методологические подходы к описанию истории дизайна

Хронологический подход в силу своей простоты является одним из наиболее распространенных методов исторического исследования, позволяющим провести периодизацию и систематизацию непрерывного исторического процесса делением его на определённые временные периоды, следующие один за другим. Каждый из

⁶ С.Михайлов, А.Лаврентьев, И.Куликов, А.Колехмайнен, А.Вейнола

периодов имеют свои отличительные особенности, определяющиеся в зависимости от выбранного критерия периодизации. Графически результаты хронологического подхода представляются в виде хронологической линейки или временной шкалы с указанием дат, расставленных в сочетании с сопровождающими их событиями. Хронологическая модель может также иметь вид списка или приобретать более сложные формы с использованием элементов графического дизайна (инфографики, фотографии, иллюстраций и пр.). Хронологический подход используется многими исследователями истории дизайна, например, Т.Хауффе, Б.Хиллером, Э.Цыганковой, Н.Ковешниковой.

Феноменологический подход к описанию истории дизайна в своей основе предполагает фокусировку внимания исследователя на ключевых объектах в формировании объектов дизайна (дизайн-иконах) и наиболее значимых событиях в социокультурной, экономической и политической жизни мирового сообщества, кардинально повлиявшие на формирование в дизайне. Ярким примером являются экспонаты музеев дизайна – феноменальные объекты – произведения дизайна самого высшего порядка – выстроенные в определенной временной последовательности, они становятся инструментом описания истории. Применение феноменологического подхода мы наблюдаем в трудах В.Аронова, Ш. и П.Филл, Б.Польстера, К. МакДермотт, Ф.Альбуса, Р.Краса, Д. Вудхэма, К.Сиверс, Н.Шредера и др.

Интегративный подход подразумевает процесс объединения частей полученных знаний, позволяет сфокусироваться на соприкосновениях составных элементов, находя общие моменты развития, например, определяя взаимовлияние друг на друга различных дизайн-областей. Применительно к истории дизайна идея интегративного подхода заключается в попытке целостного охвата различных процессов, участвующих в формировании объекта дизайна: материалы и технологии, форма объекта, факторы формирования, реакция на объект в обществе и его популярность, влияние объекта на дальнейший эволюционный процесс и т.д. Интегративный подход способен более полно раскрыть многоаспектную, полифункциональную суть объектов дизайна, возникающую на основе многообразия общественно-политических, социокультурных, социально-экономических, художественно-стилевых и прочих факторов. Результаты использования данного подхода можно встретить у таких авторов, как Н.Мосорова, Т.Быстрова, В.Рунге, П.Кларк, Дж.Фриман, Л.Бхаскаран, А.Лаврентьев, С.Михайлов, М.Панкина и др.

В процессе исследования были выявлены *отличительные особенности истории дизайна* в общей истории мировой проектно-художественной культуры:

- относительная быстротечность явлений в дизайне и относительная недолговечность многих его произведений как в материальном, так и в моральном отношении, ориентация в условиях массового производства на актуальную моду;
- тесная взаимосвязь с историей архитектуры, графического, ландшафтного и пластического искусства, в особенности в «пограничных» областях их синтеза (архитектурный, ландшафтный и графический дизайн, арт-дизайн и пр.);
- высокая неравномерность (событийная плотность во времени) происходящих в процессе исторического развития явлений (возникновения дизайн-икон);
- быстрота реагирования формо- и стилеобразования в дизайне на происходящие события, включая научно-технические открытия, изменения социально-экономической, общественно-политической и пр. ситуации;

— поливекторное развитие направлений и специализаций дизайна в общей истории проектно-художественной культуры;

— локальность развития множества художественно-стилевых течений в дизайне.

Многокомпонентность (поливекторность) истории дизайна предполагает, что общая история дизайна формируется из отдельных составляющих: формообразующей, конструктивной, технологической и производственной. Постоянное расширение спектра специализаций в дизайне значительно раскрывает границы дизайна и превращает его в самый влиятельный вид проектно-художественной деятельности с образованием новых форм проектно-художественного синтеза: дизайн архитектурной среды, арт-дизайн, ландшафтный и фитодизайн, медиа-дизайн, фотодизайн и дизайн одежды, и мн. др. Имея свой обособленный объект и предмет рассмотрения, инструментарий проектных средств, все эти области и специализации дизайна тем не менее рассматриваются нами как один единый многокомпонентный процесс исторического развития.

До последнего времени история дизайна, как и история изобразительного искусства, и история архитектуры, рассматривалась как линейный процесс, детально и подробно описывающий в динамике уникальные эволюционные явления. В силу чрезмерного объема информации за кадром оставались сложные взаимосвязи между объектами дизайна различных направлений, между региональными стилями и мастерами. В этой связи актуальным и представляющим интерес становится не просто поэтапное рассмотрение истории дизайна, но и многокомпонентное хронологическое исследование, раскрывающее общественно-политические и социокультурные факторы, оказавшие существенное влияние на эволюцию предметного окружения человека. Обозначилась необходимость формирования гибкой модели истории дизайна, способной проводить сравнение стилистических тенденций или сопоставлять проектные принципы, существующие в различных странах, хронологически выстраивать типологические линии изделий какой-либо фирмы, выявляя взаимосвязи с отдельными художественно-стилистическими течениями.

Глава 3. Методы представления исторических процессов. Современные тенденции

Нелинейное представление исторических процессов. Рост объема информации и возросшие скорости ее распространения к середине XX в. привели к краху линейную модель представления истории. Во второй половине XX в. появились новые методы изучения исторических процессов вне линейного восприятия эволюционного процесса, ориентированные на идею целостности, логическое моделирование, типологизацию и системный подход. Они обозначили новые концепции вариативности исторического процесса, в рамках которых признавалась возможность исторических альтернатив и одновременное существование разных направлений в истории, учитывая разнообразие культур и цивилизаций⁷. В 1990-х гг. происходит смена парадигм исторической науки и начинается формирование методологии когнитивной истории⁸, феномен человека начинает соотноситься с феноменом культуры,

⁷ Варианты типологии локальных культур предложены Н.Данилевским, О.Шпенглером, А.Тойнби и др.

⁸ Разработки д.ист.н., проф. О.Медушевой и М.Румянцевой

становятся актуальными такие термины как междисциплинарность или полидисциплинарность. Нелинейные концепции оперируют целостностью, непрерывностью исторического процесса, позволяют его рассматривать как многокомпонентное явление, где существуют связи между событиями, а также множественность моделей развития общества: однолинейности противостоит многолинейность, смена стадий развития в масштабе человечества сталкивается с чередованием исторических единиц (культурно-исторических типов, культур, цивилизаций и т.п.), каждый отдельный социокультурный мир представляет собой особый, уникальный и неповторимый исторический тип культуры.

Когнитивный подход как современный инструмент изучения истории направлен на целостное описание исторических процессов и предполагает рассмотрение эволюционных процессов на принципиально ином уровне, используя общий процесс информационного обмена между субъектом и средой в различных исторических контекстах. Его суть заключается в том, что любая деятельность человека: интеллектуальное самовыражение, идеи, концепции и прямая материализация в виде произведений искусства, дизайна, архитектуры, живописи и т.д. – оставляет после себя следы в виде результатов культурного характера и объектов предметно-пространственного окружения человека, формирующие в совокупности своеобразное информационное поле, которое можно рассматривать как динамичную систему взаимосвязи самих объектов и механизм обмена разного рода информацией между различными источниками. Когнитивный подход позволяет наглядно продемонстрировать и эволюцию интеллектуального труда дизайнера, и его материальное воплощение в объектах дизайна. Последние, являясь предметной квинтэссенцией исторических процессов, могут рассматриваться в различных интерпретациях и на различных уровнях, подчеркивая заложенный в них важный потенциал не только формального, но и национального и интернационального синтеза. Таким образом, когнитивный подход раскрывает в объектах дизайна влияние диалога культур еще на уровне проектирования форм и в качестве готового продукта.

Системный подход представляется обязательным элементом в дизайне – сложном многогранном виде деятельности. Основная его задача состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов – систем разных типов и классов. В процессе системного исследования анализируемый объект рассматривается как определенное множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает целостные свойства данного множества. При системном подходе не только объект, но и сам процесс исследования выступают как сложные системы, задача которых состоит в объединении различных элементов рассматриваемого объекта. Применение данного подхода при изучении истории дизайна способствует формированию целостной картины эволюции предметного окружения человека, помогает демонстрации его неразрывной связи с окружающим миром.

Синергетика, синархия и синектика в описании исторических процессов. Благодаря недавним результатам, полученным в области синергетики, синархии и синектики, устанавливаются внутренние связи между естественными и гуманитарными науками, восточным и западным мировосприятием, новой наукой (наукой о сложности, нелинейности и хаосе) и старой культурой, наукой и искусством, наукой и философией. Благодаря своему междисциплинарному характеру синергетика рас-

смачивается как исходное основание для кросс-дисциплинарной, кросс-профессиональной и кросс-культурной коммуникации, становится быть некоей платформой для открытого творческого диалога между учеными, мыслителями и деятелями искусства, имеющими различные творческие установки и отличающиеся взгляды на мир. Метод синектики позволяет выйти за границы привычной схемы построения модели истории дизайна, используя инструментарий синектических аналогий. Синархия помогает в формировании иерархии исторической модели с сохранением как целостности, так и логической взаимоувязанности рассматриваемых объектов различных видов предметного формообразования.

Синергетический подход вместе с системным подходом являются в последнее время одними из самых действенных инструментов в изучении и описании истории дизайна. Они предполагают использование инварианта и аттрактора. В качестве инварианта в истории дизайна таким объектом, содержащим в себе информацию о собственном развитии, выступают «дизайн-иконы» — носители непрерывно развивающейся культурной составляющей окружающей среды (футурологические идеи, художественно-стилевое влияние на процесс предметного проектирования, временная фиксация художественного образа). В качестве аттракторов могут выступать факторы, влияющие на формообразование объектов дизайна как самостоятельные объекты исторического исследования (общественно-политические, социокультурные, научно-технические, художественно-стилистические или авторские), художественно-стилевые течения и пр.

Полилинейный подход, основанный на принципе синергетики, может стать новой концепцией в описании истории дизайна, способствуя получению, с одной стороны, узкоспециализированных знаний по истории дизайна и, с другой стороны, более целостной и объективной ее картины. Синергетика демонстрирует сочетание монолинейности и полилинейности в развитии общества, и полилинейность — это одно из отсутствующих звеньев, способствующих формированию комплексного многомерного знания по истории дизайна, дополняя уже существующий в этой области монолинейный подход.

Глава 4. Теоретическая модель эволюции дизайна (основополагающие системные принципы)

Основы системного представления истории дизайна. Используя системный подход, можно построить историко-теоретическую модель эволюции дизайна, представляющую собой целостную, сложносоставную, многоаспектную систему иерархически выстроенных элементов. Основой построения модели стали пять положений системного представления истории дизайна:

- целостность системы (рассмотрение ее одновременно как единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней);
- иерархический принцип построения модели (наличие в историко-теоретической модели элементов, демонстрирующих подчинение звеньев низшего уровня компонентам высшего уровня — приём позволяет работать с линиями дизайна в комплексе, ранжировать события и объекты);
- структуризация элементов (анализ компонентов историко-теоретической модели, и их взаимосвязей в рамках выбранной организационной структуры — по хронологическому, феноменологическому, системному признаку и т.д.);

- множественность описаний (использование концепций и идей для оптимизации процесса исследования истории дизайна);
- системность модели (свойство объекта обладать всеми признаками системы).

Структурные элементы историко-теоретической модели эволюции дизайна

Дизайн и его профили (линии, направления, специализации). Описание (представление) исторического развития дизайна может происходить по одному из признаков (монолинейное представление истории дизайна), по нескольким в сочетании или по всем признакам сразу (полилинейное представление истории дизайна). Одними из наиболее значимых направлений при создании данной модели являются дизайн-профили (специализации в дизайне). Линейное представление упомянутых аспектов истории художественного проектирования позволяет сходу оценить характер эволюционного прогресса и довольно быстро провести сравнительный анализ рассматриваемых объектов дизайна, полилинейное — демонстрирует общую комплексную картину в динамике развития и взаимодействии отдельных линий друг с другом.

Факторообразующие линии в развитии дизайна. В процессе исследования были выявлены факторы, влияющие на формирование в дизайне, и объединены в отдельные группы: общественно-политические и идеологические; социально-экономические; научно-технические достижения, новые материалы и технологии; социокультурные факторы, философские взгляды и мировоззрения; художественно-эстетические; внутрипрофессиональные теоретические представления; факторы уникального авторства. Факторы формирования активно влияют на дизайн изделий на стадии проектирования, также они позволяют рассмотреть эволюцию объектов дизайна во взаимосвязи с мировыми политическими, экономическими, культурологическими, научно-техническими и другими событиями. Отдельное представление самих факторов, как и объектов, создаваемых под их влиянием, целесообразно проводить в линейной форме, а многообразии факторов — в полилинейной. При этом возможно построение численного графика, демонстрирующего превалирование того или иного фактора в конкретный временной промежуток.

Формообразующие линии дизайна. Изложение истории дизайна по формирующему признаку ведется с учетом различных аспектов. Здесь возникает и особая задача — классификация формирующих факторов (условий). Полилинейный подход к истории дизайна предполагает использование формирующих линий, подчиненных идее группировки объектов и событий дизайна по формирующему признаку (композиция, конструкция, материал, технология и т.д.), например: функциональная линия, конструктивная, материально-техническая, технологическая, эргономическая, стайлинговая, синтетически компоновочная, популярная (иконы тип 2 — популярные), профессиональная (иконы тип 1 — профессиональные).

Изучение процесса формирования в дизайне раскрывает исследователям функциональный, морфологический и технологический аспекты проектирования предметных форм, позволяет проследить эволюцию отдельно взятых проектных процедур: эволюцию инженерного дизайна как отдельного направления формирования демонстрирует нам синтетически компоновочная линия, а развитие технологического аспекта проектирования и производства — технологическая линия.

Анализ формообразующих линий дизайна также может стать эффективным, дополнительным инструментом в построении истории дизайна, распределяя культовые объекты по типологическому и художественно-стилевому признаку, поскольку, в конечном итоге, все вышеперечисленные аспекты будут демонстрироваться через внешнюю форму изделия.

Описание истории дизайна по типологическому признаку (специализации) в дизайне подразумевает подробное рассмотрение эволюции предметных форм в рамках выбранной специализации с фокусировкой на факторах формообразования и выявлением особенностей, в том числе художественно-стилистических, характерных именно для данного направления. Специализации в дизайне имеют свои уникальные особенности, детальное рассмотрение каждой из них и последующий сравнительный анализ способны продемонстрировать как отличительные, так и схожие черты развития. Монолинии различных дизайн-профилей, собранные вместе, формируют полилинейный подход к рассмотрению истории дизайна. В настоящее время можно смело говорить о формировании самостоятельных историй промышленного, графического, интерьерного и городского дизайна, а также их подпрофилей, взятых отдельно (например, истории отдельных типологий объектов).

Описание истории дизайна по художественно-стилистическому признаку является одним из действенных инструментов описания истории архитектуры, искусств и дизайна. Особенностью проявления художественно-стилистических направлений в дизайне является их многоуровневая локализация: от общих исторических стилей к художественно-стилевым направлениям, течениям и локально-художественным стилям школ и мастеров. Описание истории дизайна по художественно-стилистическому признаку позволяет обнаружить художественно-стилевые направления и течения не только на отдельно взятом временном отрезке, но и выявить их взаимосвязь, а также определить характер современных проявлений. В исследовании предлагается следующая иерархическая система: художественный стиль, художественно-стилевое направление, художественно-стилевое течение, локальный художественный стиль (фирменный стиль, стиль школы, стиль автора). Ещё одна иерархическая система основана на локализации художественного стиля: территориальной, видовой, событийной, а также авторской и корпоративной.

Инварианты эволюции дизайна. Для формирования историко-теоретической модели эволюции дизайна в рамках полилинейного подхода, основанного на принципе синергетики, требуется выявление инварианта как образцового объекта эволюции дизайна. В качестве инварианта могут выступать обозначенные в предыдущих главах составляющие истории дизайна, например, иконические объекты в дизайне. В данном исследовании иконические объекты в дизайне ранжируются по значимости их проявлений в общемировой истории дизайна:

— *иконический объект в дизайне локального уровня* (объект становится значимой величиной для культурного и экономического развития страны, приносит прибыль от массовых продаж, становится брендом или символом страны);

— *иконический объект в дизайне общемирового уровня* (объект сам становится стилеобразующим фактором, диктующим моду за пределами границ одного государства, является своеобразной квинтэссенцией своего времени, его научно-технических достижений и эстетических воззрений; превращается в признанный объект,

расцениваемый широкими массами потребителей и специалистами-искусствоведами как своеобразный символ определенной эпохи, выпускаемый массовым тиражом и становящийся «общенародным», реже — производится малыми тиражами, оказываясь «элитным», или существуя в единичном экземпляре, являясь «музейным» экспонатом, имеющим мировое значение);

— *мировой иконический объект вне времени*: мода на объект не проходит со временем или циклически возвращается с определенным изменением формы и подвергаясь стилизации в зависимости от модных тенденций.

Кроме выдающихся произведений дизайна – иконических объектов – инвариантом может стать художественный стиль или широко известное, крупное событие в дизайне, дизайн-школа или дизайн-фирма, где заметен признак той самой каноничности, узнаваемости стилевых характеристик или предписанных формообразующих рекомендаций.

Историко-теоретическая модель эволюции дизайна (системная модель) формирует целостное представление о хронологии индустриального формообразования новейшего времени. Модель представляет собой многокомпонентную систему, состоящую из ряда элементов, куда входят: факторообразующие линии, формообразующие линии, дизайн-специализации, мастера дизайна, дизайн-школы, дизайн-фирмы, художественно-стилистические направления и течения, дизайн-нации, а также иконические дизайн-объекты.

Историко-теоретическая модель эволюции дизайна полилинейного развития дизайна имеет трехуровневую локализацию:

— *первый уровень* – общая модель полилинейного исторического развития дизайна, объединяющая все виды дизайна в эволюционные линии и выстраиваемая на основе междисциплинарного синергетического подхода, представляемая в соотношении с социально-экономическим и художественно-культурным развитием общества;

— *второй уровень* – локализованная по профильному (видовому) признаку модель полилинейной истории дизайна (по отдельным эволюционным линиям), отправной точкой в прорисовке каждой из которых выступают различные факторы: формообразующий фактор (общественно-политический, социально-экономический, социокультурный, научно-технический, специализированный, авторский, художественно-стилевой, национальный), место-временные условия и пр.;

— *третий уровень* – локализованная по территориальному признаку модель полилинейной истории дизайна отдельных субъектов (дизайн-наций), отражающая особенности становления и развития дизайна в различных странах.

Историко-теоретическая модель на всех уровнях локализации включает три основные историко-временные стадии развития дизайна: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную.

В основе модели лежат ранжированные по значимости иконические объекты дизайна, которые могут объединяться в различные группы по формообразующему, типологическому или художественно-стилистическому признаку, а также характеризовать особенности отдельных мастеров дизайна, дизайн-школ, дизайн-фирм или дизайн-наций. Модель демонстрирует закономерность развития каждого из перечисленных элементов, раскрывает сложность их взаимосвязей, а также показывает особенности их хронологического развития.

Поскольку иконический объект рассматривается как совокупность формообразующих признаков, то срез (выборка) по отдельному из показателей демонстрирует важность объекта дизайна для развития выбранного аспекта проектной деятельности, определяет взаимосвязь с последующим развитием отдельно взятого направления деятельности или формы объекта. Историко-теоретическая модель эволюции дизайна позволяет рассмотреть взаимосвязи в развитии ее составных элементов, объясняет появление иконических объектов в дизайне, раскрывает их влияние на дизайн в целом, дает возможность проследить развитие профессии как в отдельно взятой стране, так и в качестве отдельно взятого элемента или дизайн-профиля, а также демонстрирует всю сложность становления современных художественно-стилевых течений, учитывая особенности их возникновения, развития, конфронтации или слияния с другими направлениями.

Национальные модели описания истории дизайна. Каждая страна обладает своей стартовой точкой в становлении дизайна, своим набором общих факторов (государственное устройство, мировоззрение, национальная культура и традиции, география и климатические условия, материально-техническая база) и, как следствие, своими узнаваемыми принципами формообразования (материал, цвет, обработка материала, стилистика) и т.д. Рассматривая характеристику и краткую историю дизайн-наций можно заметить влияние моды и общность развития дизайна в разных государствах. Кроме того, у дизайн-наций есть общие тенденции научно-технического и социокультурного развития, прослеживающиеся в процессе развития эволюции дизайна.

Национальный компонент в дизайне может выступать и в качестве инструмента (фактора) формообразования, и как объект проектирования, отражая образ жизни, мировоззрение, менталитет и традиции формообразования отдельной нации. Необходимо учесть, что формирование национальной модели развития дизайна будет содержать преобладающее количество дизайн-икон локального уровня – это важно для формирования целостной картины развития дизайна в каждой стране и возможной переоценки влияния творческого вклада отдельного государства на мировой дизайн. Опираясь на становление дизайна в ряде стран, можно проследить эволюцию локальной составляющей в истории индустриального формообразования и сформулировать следующие подходы: преобладание национального компонента; отрицание национального компонента, стремление к интернационализации, абстрагированию, обобщению, стандартизации; возврат к корням, переосмысление традиций через индустриальные технологии и, как следствие, новый взгляд на национальное формообразование.

В разных странах развитие дизайна происходит по различным сценариям. В процессе исследования эти варианты были представлены в виде графических схем (моделей) линейного (Германия, СССР), волнообразного (Италия), спиралевидного (Япония) и разветвленного характера (США). В созданных моделях развития дизайна, как и в историко-теоретической модели эволюции дизайна, участвуют фактообразующий и формообразующий аспекты и инварианты истории дизайна, однако процесс становления и развития дизайна, в основном, ограничен территорией изучаемой страны. Одним из ключевых элементов моделей дизайна в различных странах является взаимодействие традиций ремесленного формообразования с актуальными дизайн-методами и учёт национального компонента.

Линейная модель национального развития дизайна предполагает превалирование определенного вектора развития предметного формообразования: преобладание ремесленного формообразования, господство определенной стилистики, ставших визитной карточкой страны, то есть постоянное существование яркой национальной линии в формообразовании вне зависимости от типа производства.

Волнообразная модель основана на постоянном симбиозе или синтезе двух и более направлений предметного формообразования. Увлечение интернациональными мотивами в поисках новых идей уступает место исходным корням национального ремесленничества, превалирующий индустриальный принцип предметного формообразования постоянно вступает диалог с ремесленным подходом, тем самым обогащая инструментарий промышленного дизайна.

Разветвленная модель предполагает наличие одного общего вектора развития предметного формообразования и на начальном этапе его усиление разнообразными перетекающими направлениями. Возможен вариант, когда интернациональный компонент в дизайне изначально аккумулирует все остальные, или национальный компонент вообще отсутствует как таковой.

Спиралевидная модель является частным случаем волнообразной модели и демонстрирует постоянное эволюционное развитие, базирующееся на известных постулатах, за счет чего сохраняется преемственность в формообразовании, а синтез традиций и инноваций осуществляется в мягкой, сбалансированной форме.

Принципы системного представления истории дизайна

Феноменологический принцип сформулирован на основе феноменологического подхода и предполагает формирование общей картины истории дизайна с построением иерархии дизайн-объектов международного уровня основанный на хронологических рядах «общемировых дизайн-икон» (феноменальных явлений в истории дизайна), призван представить целостную картину общей истории дизайна в связи с наиболее значимыми политическими, экономическими и социокультурными событиями, происходившими в обществе.

В полилинейной модели истории дизайна именно феноменологический принцип отвечает за отбор наиболее важных ключевых событий и объектов – феноменальных явлений, указывающих на пики эволюционного процесса, популярность стилей и выявляющих точки бифуркации – точки разветвления возможных путей эволюции системы и т.д. Эти явления рассматриваются как квинтэссенция художественно-стилевых предпочтений общества, профессиональных интересов разработчиков и вершина производственно-технологических инноваций (феноменальная форма, феноменальный материал, феноменальная технология производства, феноменальное событие/явление). Наиболее простое применение феноменологического принципа прежде всего состоит в хронологическом выстраивании дизайн-икон общемирового уровня без особого учета территориальных границ. Феноменологический принцип можно использовать как на уровне общей истории дизайна, так и на уровне развития отдельно взятого профиля или специализации.

Историко-географический принцип актуален для углубленного изучения истории дизайна с учетом географического фактора и опирается на построение иерархии дизайн-объектов отдельного государства или ряда стран, близких друг другу территориально и культурно. Принцип позволяет определить зависимость творческой де-

тельности от территориальных и природных факторов, выявить историческую взаимосвязь предметного формообразования с народными ремесленными традициями. При этом изложение истории строится преимущественно на рассмотрении «локальных дизайн-икон».

В модели, основанной на историко-географическом принципе, необходимо отметить следующие параметры:

- объектом исследования и последующего описания является геополитический субъект – отдельная страна, либо ряд стран, имеющих определенную общность (языковую, этническую, территориальную, социокультурную и т.п.);
- рассмотрение учитывает ряд факторов, действующих на рассматриваемой территории (социокультурные, экономические, политические, этнические и др.);
- исследуются дизайн-иконы общемирового и локального уровня, при этом региональные объекты могут составлять подавляющее большинство;
- в основе хронологического подхода к рассмотрению событий лежит единый промежуток времени – декады, пятилетки и т.п.

Феноменально-географический принцип предназначен для углубленного изучения истории дизайна и предполагает многофакторное описание истории дизайна при сохранении целостности общей исторической картины. Именно на основе данного принципа рекомендуется изучать историю дизайна в вузе: он определяет связь истории дизайна с развитием техники, с историей архитектуры и с историей искусства, а также выявляет общекультурные связи. Актуальным вопросом становится не только классификация и ранжирование дизайн-икон, но и определение рейтинга дизайн-наций, внесших наибольший вклад в мировое развитие профессии. Таким образом, феноменально-географическая модель описания истории мирового дизайна строится преимущественно на дизайн-иконах общемирового уровня, которые группируются по дизайн-нациям и дизайн-стилям с учетом периодов исторического развития дизайна, измеряемых декадами.

Феноменально-географический принцип рекомендуется для описания всеобщей истории дизайна или отдельных крупных экономических и географических образований (ряда государств, частей света), производимого в контексте истории общей мировой проектно-художественной культуры.

Принцип взаимосвязанных дизайн-профилей позволяет учитывать разнообразные взаимоотношения (автономность или конфедерацию) дизайн-профилей. Предполагая, что дизайн представляет из себя конгломерат разнообразных направлений деятельности, представляющих во взаимосвязи с друг другом единую проектную культуру с общей философией, методологией и принципами стилеобразования, исследователи опираются на это утверждение, расширяя границы традиционного рассмотрения. История индустриального дизайна, история интерьера и история дизайна костюма описаны достаточно хорошо, усиленно развиваются история городского дизайна, история графического дизайна, история рекламы и других профилей. Узконаправленные специализации дизайна нуждаются в получении собственной истории. Для формирования целостной историко-теоретической модели эволюции дизайна требуется объединение сформированных локальных историй всех профилей дизайна. В силу специфики развития многие дизайн-профили совершили собственную эволюцию и приобрели разнообразные связи с другими видами проектно-художественной деятельности.

Принцип многоуровневой матрицы предполагает целостное рассмотрение всех элементов и уровней истории дизайна и формирует своеобразную многоуровневую систему, чьи компоненты сортируются в зависимости от «входящих» запросов. Каждый из уровней и каждый элемент имеют определенную самостоятельность и свои формы взаимодействия с другими видами проектно-художественной деятельности, поэтому предлагается рассматривать каждый уровень в единой последовательности с целью формирования матрицы. Данный принцип позволит детально проанализировать инварианты эволюции дизайна с последующим ранжированием, что также обусловлено необходимостью формирования базы данных: вся информация по рассматриваемому объекту истории дизайна записывается в матричную форму (таблицу), и каждый ее элемент может быть представлен как ключевое слово: сортировка\фильтр\тег. В таком случае описание объекта приобретает следующий формат: *«Название объекта. Год создания. Век создания. Автор объекта. Фирма-производитель. Типология объекта. Страна происхождения. Дизайн-профиль. Стистика объекта. Материал. Особенности формы. Популярность объекта. Является ли экспонатом музея дизайна. Редизайн. Факторы, повлиявшие на появление объекта»*. Современные возможности цифровой обработки подобной таблицы позволяют получить интерактивную модель истории дизайны с различными возможностями сортировки и получения вариантов хронологии с заданными параметрами и фильтрами, позволяющими атрибутировать рассматриваемый объект.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Поставленная цель исследования — разработать теоретическую модель, представляющую процесс развития дизайна как многоаспектного вида проектно-художественной деятельности в контексте общемировой истории проектно-художественной культуры с учетом современного мировоззрения и новейших форм представления исторических процессов — достигнута. В первой главе проанализировано становление дизайна в контексте мировой проектно-художественной культуры, во второй главе рассмотрены современные научные методы, необходимые для изучения и представления истории дизайна. Результаты исследования методов представления исторических процессов, полученные в третьей главе, предоставили возможность сформулировать в четвертой главе основополагающие системные принципы описания истории дизайна. Итогом исследования стала многокомпонентная историко-теоретическая модель общей истории дизайна, построенная на основе синергетического подхода, опирающаяся на мультивзгляд на исторические процессы в контексте современного мировоззрения (проектно-художественной культуры). Данная модель обладает полилинейной структурой и призвана раскрыть всю сложность и многоаспектность дизайнерской деятельности и представить происходящие в ней процессы в историческом развитии с пониманием их места и роли в общей проектно-художественной культуре.

2. Историко-теоретическая модель исторического развития дизайна в общей истории проектно-художественной культуры содержит три основных раздела: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный, синхронно отражая основные этапы истории человеческой цивилизации, фазы развития науки, техники и трансформации социально-экономических отношений. В индустриальный период

история дизайна представлялась специалистам как линейный процесс, где параллельно, зачастую изолированно и без связи друг с другом существовали отдельные направления (профили) дизайна. В современных условиях все острее ощущается необходимость собрать воедино различные ветви дизайна, и вслед за этим перейти на качественно новый уровень представления истории дизайна.

На смену экономическому человеку индустриальной эпохи приходит эстетический человек эпохи постиндустриальной, обладающий целостным мировосприятием. Для нового субъекта постиндустриальной эпохи принцип синтетического рассмотрения элементов во взаимосвязи друг с другом является основополагающим.

Дизайн на современном этапе своего развития представляет собой сложное, многопрофильное явление общей системы проектно-художественной культуры, включающее множество составляющих: самостоятельных и относительно автономных дизайн-профилей. Эффективное исследование дизайна как целостного явления и представление поэтапного исторического развития профессии становится возможным только на основе синергетического подхода, рассматривающего историю художественного проектирования как полилинейный процесс.

Все это обусловило формирование новой обобщенной полилинейной концептуальной модели истории дизайна, отвечающей актуальным представлениям и соответствующей идеалам постиндустриального общества.

3. При рассмотрении общей истории дизайна как целостное явление ее можно при этом представить как процесс интеграции множества локальных составляющих: истории отдельных дизайн-направлений, истории развития дизайна на определенных территориях и в отдельных странах, истории художественно-стилевых течений и направлений, школ и мастеров дизайна, выдающихся объектов дизайна и т.д. При этом каждая из этих составляющих (локальных историй дизайна) имеет свою относительно автономную линию, собственные закономерности и особенности развития. Таким образом, полилинейная историко-теоретическая модель развития дизайна включила в себя в качестве элементов (линий дизайна) разнообразные дизайн-направления, авторские школы дизайна и дизайн-нации.

4. Многие искусствоведы и историки дизайна всё чаще обращаются к инварианту – иконическому объекту дизайна как к одному из самых эффективных инструментов представления его истории. При этом иконические объекты дизайна являются определенным событийным явлением в истории дизайна и мировой культуры в целом, своеобразной квинтэссенцией, отражающей особенности определенного периода развития общества, являющейся символом исторических, социально-политических, культурных событий, научных открытий и технических достижений, поворотной точкой к новым художественно-стилевым направлениям и течениям в истории дизайна. Иконические объекты дизайна, группируясь по определенным формальным признакам, становятся средством описания стиля в дизайне и его истории в целом.

На основе хронологических рядов, составленных из иконических объектов различного иерархического уровня, были сформулированы пять принципов представления истории дизайна: «*феноменологический принцип*» общего описания мировой истории дизайна, «*историко-географический принцип*» (необходимый для детального многофакторного рассмотрения поэтапного развития дизайна географиче-

ски и политически обособленного субъекта), «*феноменально-географический принцип*» описания общей истории дизайна (разработанный на основе понятия «нации дизайна»), «*принцип взаимосвязанных дизайн-профилей*», учитывающий разнообразное взаимоотношение дизайн-профилей (специализаций), «*принцип многоуровневой матрицы*» (предусматривающий рассмотрение уровней формируемой историко-теоретической модели в определенной последовательности, формирующей единую многокомпонентную матрицу истории дизайна). Решая в совокупности различные задачи объективизации истории дизайна, названные принципы представляют целостную картину эволюции дизайна.

5. Итоговая историко-теоретическая модель полилинейного развития дизайна имеет трехуровневую конструкцию:

— первый уровень – всеобщая модель полилинейного исторического развития дизайна, объединяющая все виды дизайна в эволюционные линии и выстраиваемая на основе междисциплинарного синергетического подхода и представляемая в соотношении с социально-экономическим и художественно-культурным развитием общества;

— второй уровень – локализованная по профильному (видовому) признаку модель полилинейной истории дизайна, рассматривающая отдельные эволюционные линии с учетом различных аспектов: формообразующий фактор (общественно-политический, социально-экономический, социокультурный, научно-технический, специализированный, авторский, художественно-стилистический, национальный, место-временные условия и пр.);

— третий уровень – локализованная по территориальному признаку модель полилинейной истории дизайна отдельных субъектов (дизайн-наций), отражающая особенности становления и развития дизайна в различных странах (линейная, волнообразная, разветвленная, спиралевидная).

6. В работе выявлены и систематизированы основные признаки формообразования и художественно-стилистические направления и течения, определены особенности и предпосылки становления и развития дизайна индустриальной (индустриального дизайна) и постиндустриальной (постиндустриального дизайна) эпох. В основу индустриальной фазы легла методология формального композиционного моделирования, возникшая на рубеже XIX-XXв. и получившая свое становление и развитие в первых школах дизайна. Признаки постиндустриальной эпохи базируются на принципе эргоцентризма, являющемся доктриной формообразования постиндустриального дизайна. При этом на этапе развития постиндустриального дизайна выявлена тенденция расширения разнообразия и локализации художественно-стилистических течений, а также усиления независимости процесса художественного стилообразования от влияния больших исторических стилей.

7. Полилинейный подход к истории дизайна позволил в диссертации сформировать ряд эволюционных линий в дизайне, использованных в историко-теоретической модели-концепции, состоящей из шести основных групп: *фактообразующие* (линия технических открытий, линия философских течений, линия теоретических представлений, линия экономических влияний, линия политических событий), *формообразующие* (синтетически компоновочная линия, популярная линия (иконический объект тип 2 – популярные), профессиональная линия (иконический объект тип

1 – профессиональные), функциональная, стайлинговая, конструктивная), *специализированные* (промдизайн, графический дизайн, дизайн архитектурной среды, дизайн одежды, фитодизайн, ландшафтный дизайн, фуд-дизайн), *авторские* (персоналии, школы, фирмы и бренды), *художественно-стилевые* (линия функционализма, линия биоморфизма, линия органического дизайна др.), *национальные* (японский дизайн, скандинавский дизайн, русский дизайн, дизайн Германии, дизайн США и т.д.).

8. В диссертации рассмотрены и сформированы четыре модели развития дизайна в различных странах (дизайн-нациях): линейная (Германия, Великобритания, СССР–Россия), волнообразная (Скандинавские страны), разветвленная (Италия, США) и спиралевидная (Япония) — они демонстрируют нам, по какому сценарию зарождался и развивался дизайн в зависимости от различных территориальных условий. Разработанные на основе авторского полилинейного подхода и представленные в форме комплексных графических схем модели развития дизайна в различных регионах (странах) позволяют наглядно продемонстрировать особенности его становления и взаимодействия с местными национальными ремесленными традициями формообразования.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 143 публикациях автора (общим объемом 144,7 п.л., авторский вклад 108,6 п.л.).

Публикации в рецензируемых журналах, входящих в базу Web of Science:

1. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Гендерный подход в архитектуре и дизайне // Жилищное строительство. – 2020. – № 4-5. – С. 26-32. – DOI: 10.31659/0044-4472-2020-4-5-26-32.

Публикации в рецензируемых журналах, входящих в базу SCOPUS:

1. Mikhailov S., Khafizov R., Mikhailova A., Nadyrshine N., Nadyrshine L. Supergraphics as a project and artistic method in design of a modern city // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 890, (012003) (2020). DOI: 10.1088/1757-899X/890/1/012003.

2. Mikhailov S., Mikhailova A., Nadyrshine N. Multilinear approach to representing the historical evolution of urban design (industrial and postindustrial periods // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 890, (012006) (2020). DOI: 10.1088/1757-899X/890/1/012006.

3. Mikhailov S., Mikhailova A., Nadyrshine N., Nadyrshine L. BIM-technologies and digital modeling in educational architectural design // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 890, (012168) (2020). DOI: 10.1088/1757-899X/890/1/012168.

4. Mikhailov S., Mikhailova A., Khousnutdinova L., Ibragimova A., Belov M. National and international components in contemporary architecture and design // E3S Web of Conferences, 274 (01003) (2021). DOI: 10.1051/e3sconf/202127401003.

5. Mikhailov S., Mikhailova A., Nadyrshine N., Koshkin D., Egorov D. Local artistic style formation in urban environment design // E3S Web of Conferences, 274 (01002) (2021). DOI: 10.1051/e3sconf/202127401002.

Публикации в научных журналах из списка ВАК Минобрнауки России:

1. Михайлова А.С. Иконы в дизайне как памятники художественной культуры и техники // Вестник ОГУ. – 2005. №9. – С.104-110.

2. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Начало дизайна // Вестник ОГУ. – 2007. – № 76. – С.77-80.

3. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Становление универсального проектного метода дизайнера в первых школах дизайна – Баухаузе и ВХУТЕМАСе в 1920-е гг. // Мир науки, культуры, образования. – 2008. – № 5. С. 104-106.

4. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Постиндустриальный дизайн: новые виды синтеза // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ. – 2009. – № 4. С. 230-237.

5. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Становление универсального проектного метода дизайнера в первых школах дизайна – Баухаузе и ВХУТЕМАСе в 1920-е гг. // Мир науки, культуры, образования. – 2008. – № 5(12). – С.104-106.
6. Михайлова А.С. Иконы в дизайне как памятники художественной культуры и техники. // Мир науки, культуры, образования. – 2009. – № 1 (13). – С. 69-72.
7. Михайлова А.С. Принципы описания истории индустриального дизайна // Дизайн и технологии. – 2009. – № 12(54). – С.9-14.
8. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Постиндустриальный дизайн: новые виды синтеза // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2009. – № 4. – С. 229-236.
9. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Дизайн города в историческом аспекте // Вестник ОГУ. – 2011. – №9.
10. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Дембич Н.Д. О двусмысленности природы фирменного стиля // Мир науки, культуры, образования. – 2012.–. № 5 (36). – С.221-223.
11. Михайлова А.С., Михайлов С.М., Надыршин Н.М. Дизайн города: основные этапы исторического развития // Вестник ОГУ. – 2014. – № 5. – С. 4-9.
12. Михайлова А.С. «Полилинейность» как принцип современной трактовки истории дизайна // Вестник ОГУ. – 2013. – №1. – С.48-52.
13. Михайлова А.С., Хуснутдинова Л.Р. Эволюция национального компонента в индустриальном дизайне // Вестник ОГУ. – 2015. – № 5 (180). – С. 38-43.
14. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Постиндустриальный дизайн: предпосылки, признаки, стили // Вестник ОГУ. – 2015. – № 5 (180). – С. 33-37.
15. Михайлов С.М. Использование композитного материала – пластика в современном дизайне // Вестник технологического университета. – 2015. – №17. – С.159-163.
16. Белов М.И., Михайлова А.С. Когнитивный подход в истории дизайна // Известия КГАСУ. – 2015. – №4. – С. 466- 472.
17. Михайлова А.С., Ибрагимова А.Ф. Концептуализм в современной архитектурной среде (на примере городской скульптуры) // Известия КГАСУ. – 2016. – № 3. – С.34-41.
18. Михайлова А.С., Надыршин Н.М. Бионические паттерны в архитектуре и дизайне, издательство // Известия КГАСУ. – 2016. – № 4. – С.96-104.
19. Михайлова А.С. Современные возможности древесины – параметрическое формообразование из дерева // Вестник технологического университета. – 2016. – №15. – С.123-128.
20. Михайлова А.С., Надыршин Н.М., Белов М.И. Творческий метод Наума Габо и его влияние на формообразование в архитектуре и искусстве // Известия КГАСУ. – 2016. – №4.
21. Михайлов С.М., Михайлова А.С. В поисках современной модели эффективного взаимодействия архитектурно-художественного образования и реальной проектной практики // Архитектура и строительство России. – 2017. – № 2 (222). С. 100–105.
22. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Выпускная квалификационная работа магистра: диссертация или проект? // Архитектура и строительство России. – 2017. – № 4. – С.54–59.
23. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Пешеходная улица как арт-объект в дизайне современного города // Архитектура и строительство России». – 2017. – № 1 (221). – С. 77–84.
24. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Городской дизайн – дизайн города (эволюция методов организации предметно-пространственной среды) // Архитектура и строительство России. – 2018. – № 4 (228). – С. 54–61.
25. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Эргоцентрическая модель формообразования как доктрина постиндустриальной архитектуры и дизайна // Архитектура и строительство России. – 2018. – № 1 (225). – С.66–69.
26. Михайлова А.С., Хуснутдинова Л.Р. Тенденции в реализации национального и интернационального компонентов в истории дизайна XX–XXI вв. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2020. – № 1-2. – С.268-279.

Монографии

1. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс: Учебное пособие / под ред. С.М.Михайлова. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с., ил.

2. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Основы дизайна: Учеб. для вузов/ Под ред. С.М. Михайлова. – Казань: Дизайн-квартал, 2008. – 288 с., ил.
3. Михайлова А.С., Надыршин Н.М. Параметрический орнамент. Учебное пособие. – Казань: КГАСУ, 2015. – 112 с., ил.
4. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Белов М.И., Назаров Ю.В. Дизайн пешеходной улицы. Учебное пособие. – Казань: Дизайн-Квартал, 2016. – 188 с. ил.
5. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Белов М.И. Дизайн постиндустриального общества. Учебное пособие. – Казань: Дизайн-Квартал, 2016. – 110с, ил.
6. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Белов М.И. Введение в дизайн. Электронное учебное пособие. – Казань: Дизайн-Квартал, 2016. – 120 с., ил.
7. Михайлова А.С., Надыршин Н.М., Белов М.И. Паттерны в архитектуре и дизайне. Учебное пособие. – Казань: Дизайн-Квартал, 2016. – 187 с., ил.
8. Михайлова А.С., Надыршин Н.М. Параметризм в архитектуре и дизайне. Учебное пособие. – Казань: Дизайн-Квартал, 2019. – 750 с., ил.
9. Михайлова А.С., Надыршин Н.М., Саляхутдинов Р.Н. Параметрика исламского орнамента. Учебное пособие. – Казань: Дизайн-Квартал, 2020. – 380 с., ил.
10. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Выпускная квалификационная работа магистра (диссертация). Учебно-методическое пособие. – Казань: КГАСУ, 2021. – 64 с., ил.

Научные статьи в других изданиях

1. Михайлова А.С. Некрасивое плохо продается // Дизайн-ревю. – 2004. – № 1-2. – С. 84-89.
2. Михайлова А.С. Растворение или поглощение? Дизайн в постиндустриальном обществе // Дизайн-ревю. – 2004. – № 1-4. – С.21-27.
3. Михайлова А.С. Дизайн постиндустриального общества (пять вопросов, оставшихся без ответа // Проблемы дизайна-3. – М.: Архитектура-С, 2005. – С.228-243.
4. Михайлова А.С. Иконы в дизайне // Дизайн-ревю. – 2005. – №1-4. – С.55-63.
5. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Время индустриального дизайна // Социокультурные проблемы дизайна. Ростов-на-Дону: Антей, 2008. –С. 35-46.
6. Михайлова А.С. Дизайн-иконы в индустриальном формообразовании XX века // Проблемы дизайна-5. М: Артпроект, 2009. – С.292-305.
7. Михайлова А.С. Редизайн стула №7 Арне Якобсена // Дизайн-ревю.– 2007. – №1-3. – С.21-22.
8. Михайлова А.С. Иконические объекты дизайна как средство индивидуализации архитектурного облика города // Дизайн-ревю. – 2009. – №1-4. – С.45-48.
9. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Йозеф Альберс. к становлению метода «абстрактного композиционного моделирования» в БАУХАУЗ // Дизайн-ревю. – 2010. – № 3-4. – С.80-90.
10. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Малые города России // Проблемы дизайна – 7. М.: РАХ. – 2010. – С.202-212.
11. Белов М.И., Михайлова А.С. Философский аспект проектирования пешеходных улиц // Сборник научных трудов КазГАСУ. Казань: КГАСУ. – 2010. – С.3-7
12. Белов М.И., Михайлова А.С. Пешеходная улица в истории городской культуры // Дизайн-ревю. – 2010. – №1-4. – С.34-49.
13. Михайлова А.С. Полилинейный формат для истории дизайна // Дизайн-ревю. – 2010. – №1-4. – С.52-60.
14. Валиуллина А.Р., Михайлова А.С. Интерактивные объекты дизайна в пространственной среде города // Дизайн-ревю. – 2011. – №1-2. – С.94-99.
15. Камалова Л.Х., Михайлова А.С. Приемы ландшафта в городской среде // Дизайн-ревю. – 2011. – №1-2. – С.108-112.
16. Дембич Н.Д., Михайлова А.С. Становление метода фирменных стилей в проектной идеологии дизайна XX века // Дизайн-ревю». – 2012. – №1-2. – С.22-52.
17. Сорвачева Н.А., Михайлова А.С. Современный язык визуальных коммуникаций // Дизайн-ревю. – 2012. – №1-2. – С.95-104.
18. Галиева А.Р., Михайлова А.С. Интерактивная среда в окружении человека // Дизайн-ревю. – 2012. – №1-2. – С.86-95.
19. Михайлова А.С. Постиндустриализм. Новые утопии 2000-х // Дизайн-ревю. – 2012. – №3-4. – С.73-77.

20. Ташевцева А.С., Михайлова А.С. Особенности организации пешеходных улиц в вечернее время // *Дизайн-ревью*. – 2013. – №1-2. – С.120-128.
21. Маннанов А.А., Михайлова А.С. Применение медиафасадов в дизайне архитектурной среды современного города // *Дизайн-ревью*. – 2013. – №1-2. – С.84-87.
22. Мурадимова З.Ю., Михайлова А.С. Модель скандинавского дизайна // *Дизайн-ревью*. – 2013. №1-2. – С.95-102.
23. Михайлова П.А., Михайлова А.С. Антидизайн как стилевое течение // *Дизайн-ревью*. – 2013. №1-2. – С.88-94.
24. Лашков М.С., Михайлова А.С. Система визуальных коммуникаций в пространстве современного метрополитена // *Дизайн-ревью*. – 2013. №1-2. – С.69-77.
25. Михайлова А.С., Михайлов С.М., Надыршин Н.М. Дизайн города в историческом аспекте // *Дизайн-ревью*. – 2013. №1-2. – С. 115-120.
26. Михайлова А.С. Национальные модели дизайна // *Дизайн-ревью*. – 2013. – №3-4. – С.68-79.
27. Соловьева А.Ю., Михайлова А.С. Фантастические проекты городов будущего // *Дизайн-ревью*. – 2013. – №3-4. – С.116-123.
28. Концепция подготовки теоретиков архитектуры и дизайна в вузе // *Дизайн-ревью*. – 2014. – №1-2. – С. 20-45.
30. Михайлова А.С., Михайлов С.М., Надыршин Н.М., Рябов О.Р. Концепция методического обеспечения подготовки дизайнеров в ВУЗах // *Дизайн-ревью*. – 2014. №3-4. – С.8-15.
31. Белов М.И., Михайлова А.С., Михайлов С.М., Филимонова Ю.М. Гендерные установки в дизайне города // *Дизайн-ревью*. – 2015. – №1-4. – С.18-55.
32. Михайлова А.С., Мирсаяпова И.И. Дизайн-теории XX века // *Дизайн-ревью*. – 2015. – №1-4. – С.118-126.
33. Михайлова А.С. Партибаева А.Р. Параметрическое моделирование кинетических конструкций // *Вестник Урбанистики*. – 2016. – № 7. – С.84-91.
34. Михайлова А.С. Когнитивный принцип в изучении истории дизайна // *Дизайн-ревью*. – 2016. – №1-4.
35. Белов М.И., Михайлова А.С., Михайлов С.М. Дизайн-образование и дизайн-практика (из опыта КГАСУ) // *Дизайн-ревью*. – 2016. – №1-4. – С.44-49.
36. Михайлова А.С., Шевчук А.Р. Биоморфизм как стиль в дизайне XX-XXI вв // *Вестник Урбанистики*. – 2016. – № 7. – С.122-129.
37. Вургафт Д.С., Михайлова А.С. Дихотомичность в организации пешеходной улицы // *Вестник Урбанистики*. – 2016. – № 7. – С.103-107.
38. Михайлова А.С., Шевчук М.С. Особенности современного формообразования городского автомобиля // *Вестник Урбанистики*. – 2016. – № 7. – С.122-129.
39. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Принцип эргоцентризма и индуктивный подход в организации предметно-пространственной среды города // *Innovative Project*. – 2016. – Т. 1. – № 4(4). – С. 43-50. – DOI 10.17673/IP.2016. 1.04.6.
40. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Филимонова Ю.М. Гендерный подход в дизайне города // *Урбанистика: опыт исследований, современные практики, стратегия развития городов*. Саратов: СГТУ, 2017. – С. 123-124
41. Михайлова А.С., Шаймарданова К.А. Дизайн-квартал. формирование музея городского дизайна под открытым небом // *Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра. Материалы конференции*. М.: МГХПА им. С.Г. Строганова. – С.400-405.
42. Карамова Л.З. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Дизайн города: модель исторического развития (индустриальный период) // *Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования // Материалы конференции*. Минск: БГУ, 2019. – С.182-187.
43. Михайлова А.С. Полилинейный подход в современном представлении истории дизайна // *Техническая эстетика и дизайн-исследования*. – 2019. – Т. 1. – № 1. – С.17-24. – DOI 10.34031/2687-0878-2019-1-1-17-24.
44. Михайлова А.С., Сафиуллин Р. И., Фаттахова М.А. Гуманистический подход в архитектурном проектировании транспортно-пешеходных узлов // *Сборник статей II Международного научно-исследовательского конкурса*. – Петрозаводск: «Новая Наука», 2020. – С. 347-351.

45. Mikhailova A. Multilinear approach approach in modern mental representation of design history // Technical Aesthetics and Design Research. – 2020. №1. Pp.17-24. – DOI: 10.34031/2687-0878-2019-1-1-17-24.

46. Михайлова А.С., Мусина А.Р. Цифровая мимикрия в предметном дизайне // Архитектура и дизайн в цифровую эпоху. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2021. – С. 195-203.

47. Михайлова А.С. Национальные модели истории дизайна // Мировая художественная культура 21 века. Предметно-пространственная среда и проблемы культурной идентичности. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2021. – С.58–69.

Доклады на научных конференциях и семинарах, мастер-классах

1. Михайлова А.С. Aus der Geschichte von deutschen Design: Bauhaus (из истории немецкого дизайна: Баухаус) // Материалы 52-ой НТК. – Казань: КГАСА, 2000. – С.58

2. Михайлова А.С. Diese bunte Designwelt (Этот пестрый мир дизайна) // Материалы 53-ой НТК. – Казань: КГАСА, 2001. – С.56.

3. Михайлова А.С. Стилевые направления в дизайне 20 века // Материалы 53-ой НТК. – Казань: КГАСА, 2001. – С.12.

4. Михайлова А.С. Дизайн США периода великого экономического кризиса // Материалы 54-ой НТК. – Казань: КГАСА, 2002. – С.14.

5. Михайлова А.С. Architektur der Schweiz (Архитектура Швейцарии) // Материалы 54-ой НТК. Казань: КГАСА, 2002. – С.56.

6. Михайлова А.С. Специфика курса «История дизайна» для специальности 2902.00 «архитектор-дизайнер» // Развитие архитектурно-художественного образования в контексте мировой культурной интеграции. Сборник конференции. Казань: Новое знание, 2002 г. – С.142.

7. Михайлова А.С. Периодизация в истории дизайна // Материалы 55-ой НТК. Казань: КГАСА, 2003. – С.25.

8. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Курс «История дизайна» для специальности 2902.00 «архитектор-дизайнер». К вопросу о периодизации в дизайне // Развитие архитектурно-художественного образования в контексте мировой культурной интеграции. Сборник конференции. Казань: Новое знание, 2003. – С.67-75.

9. Михайлова А.С. Особенности чтения курса «история дизайна» для студентов специальности 2902.00 // Материалы 56-ой НТК. Казань: КГАСА, 2004. – С.22.

10. Михайлова А.С. Дизайн постиндустриального общества. Пять вопросов без ответа. // Материалы 58-ой НТК. Казань: КГАСА, 2005. – С.20.

Михайлова А.С. Космическая мечта советского дизайнера // Материалы 59-ой НТК. Казань: КГАСА, 2006. – С.21

11. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Дизайн вне времени // Материалы конференции Модульор-2005. СПб.: Союз дизайнеров России, 2005. – С.55-60.

12. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Кто пишет историю дизайна // Развитие региональных архитектурно-художественных школ в контексте историко-культурных традиций. Сборник конференции. Казань: КГАСУ, 2005. – С.140-142.

13. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Метод абстрактного композиционного моделирования как основа подготовки архитекторов-дизайнеров в КГАСУ // Материалы конференции «Востребованное архитектурно-художественное образование – от искусства до бизнеса». Казань: КГАСУ, 2007. – С.65-71.

14. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Композиционное и художественно-графическое моделирование в подготовительных курсах первых школ дизайна // Материалы конференции «Востребованное архитектурно-художественное образование – от искусства до бизнеса». Казань: КГАСУ, 2007. – С.77-78.

15. Михайлова А.С. Этимология «дизайн». К вопросу о терминологии в дизайне // Материалы 59-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2007. – С.12.

16. Михайлова А.С. Концепция лекционного курса «Дизайн и современный образ жизни» для студентов специальности 2902.00 // Материалы 60-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2008. – С.35.

17. Михайлова А.С. Три принципа описания истории индустриального дизайна // Материалы 61-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2009. – С.40.

18. Михайлова А.С. Иконические объекты в дизайне городской среды // Национальные приоритеты развития России: образование, наука, инновации. Сборник статей. Москва, 2009. – С.273-274.
19. Михайлова А.С. Дизайн-иконы в городе // Материалы 12-ой всероссийской конференции главных художников и дизайнеров города. Сочи: Союз Дизайнеров России, 2009. – С.20-21.
20. Михайлова А.С. Новые виды синтеза в дизайне // Материалы 62-ой НТК КГАСУ по проблемам архитектуры и строительства. Казань: КГАСУ, 2010. – С.60.
21. Захаров В.И., Михайлова А.С. Особенности УМК проектных дисциплин второго высшего образования // Материалы 63-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2011. – С.60
22. Михайлова А.С. Полилинейный, многомерный формат истории дизайна // Материалы 63-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2011. – С.62.
23. Михайлова А.С. Дизайн-объекты-хамелеоны // Материалы 63-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2011. – С.62.
24. Михайлова А.С. Синергетика в дизайне // Материалы 64-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2012. – С.148.
25. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Новый подход к преподаванию историко-теоретических дисциплин в условиях современной подготовки дизайнеров в вузе // Материалы конференции «Ступени 2012». Набережные Челны: НИСПТР, 2013. – С.96-98.
26. Михайлова А.С. Феноменально-географическая модель описания истории дизайна // Материалы 65-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2013. – С.122.
27. Михайлова А.С., Михайлов С.М., Надыршин Н.М. История городского дизайна и основные этапы его развития // Материалы конференции «Архитектура и искусство в контексте культуры». Ростов-на-Дону, 2013. – С.35-45.
28. Михайлова А.С. Национальные модели дизайна // Материалы 65-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2014. – С.146.
29. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Подготовка теоретиков архитектуры и дизайна в вузе // Дизайн-ревью. – 2014. –№1-2. – С. 9-10.
30. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Учебник нового поколения для дизайнеров. Принципы построения // Наука и современность: сборник статей. Уфа: РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2014. – С.154-156.
30. Михайлова А.С., Михайлов С.М., Надыршин Н.М. Город и власть: брендинг территории // Искусство и власть: материалы конференции. – Саратов: Буква, 2014. – С.267-273.
31. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Формирование самобытных школ как первостепенная задача российского дизайн-образования // Современный взгляд на будущее науки. Сборник статей. Уфа: РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2014. – С. 130-133.
32. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Учебник для дизайнера как многоуровневая информационно-обучающая система // Рамки профессии. Материалы конференции ВНИИТЭ. М.: Перо, 2015. – С.74-78.
33. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Смена доктрины дизайна в условиях постиндустриального общества // Материалы 67-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2015. – С.149-150.
34. Михайлова А.С., Михайлов С.М., Надырши Н.М. Параметризм – новейшие тенденции в архитектурно-дизайнерском конструировании // Материалы 67-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2015. – С.149.
35. Михайлова А.С. Синергетический подход в истории дизайна // Материалы 67-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2015. – С.150.
36. Михайлова А.С., Хуснутдинова Л.Р. Эволюция национального компонента в индустриальном дизайне // Материалы 67-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2015. – С.151.
37. Белов М.И. Михайлова А.С., Михайлов С.М. Дизайн пешеходной улицы // Материалы 68-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2016. – С.96.
38. Михайлова А.С. Применение когнитивного подхода к истории дизайна // Материалы 68-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2016. – С. 98
39. Михайлова А.С. Эра пластикового дизайна // Материалы 68-ой НТК КГАСУ. Казань: КГАСУ, 2016. – С. 98–99.

40. Белов М.И., Михайлова А.С., Михайлов С.М. Дизайн пешеходных улиц: от локальных архитектурно-художественных стилей к брендингу территорий // *Материалы Дизайн-форума Сочи-2016*. Сочи: Союз дизайнеров России, 2016. – С.17-20.
41. Михайлова А.С. Об особенностях проведения воркшопа «Казань-столица мирового дизайна 2020» // *Материалы 69-ой НТК КГАСУ*. Казань: КГАСУ, 2017.
42. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Дизайн-мышление как инструмент содействия непрерывному образованию в сфере дизайна // *Непрерывное профессиональное образование как фактор устойчивого развития инновационной экономики*. Материалы конференции. Казань: РИЦ «Школа». – С.208-211.
43. Михайлова А.С. Применение полилинейного подхода к описанию истории мирового дизайна // *Материалы 70-ой НТК КГАСУ*. Казань: КГАСУ, 2018.
44. Михайлова А.С., Пирант А.С. Эстетизация микропространств городской среды на основе образов разных видов искусств // *Всероссийская научно-практическая конференция «Диск-2018»*. 2018. – М.: ФГБОУ «РГУ им. А.Н. Косыгина». – С.37-40.
45. Михайлова А.С., Пирант А.С. Интерактивные арт-практики в ночной жизни города // *Интегральные и дифференциальные парадигмы развития науки и практики России*. Сборник статей. СПб: Культ-информ-пресс, 2018.
46. Михайлова А.С., Налобина А.Ю. Технологическое оснащение уличного оборудования в зимнее время года // *Интегральные и дифференциальные парадигмы развития науки и практики России*. Сборник статей. СПб: Культ-информ-пресс, 2018. – С.12-13.
47. Михайлова А.С., Шаймарданова К.А. Формирование музея городского дизайна под открытым небом: четыре символические зоны // *Сборник материалов конференции «Диск-2018»*, 2018. – М.: ФГБОУ «РГУ им. А.Н. Косыгина». – С.51-55.
48. Карамова Л.З., Михайлов С.М., Михайлова А.С. Декады исторического развития дизайна города индустриального периода (1990-2000) // *Интегральные и дифференциальные парадигмы развития науки и практики России*. Сборник статей. СПб: Культ-информ-пресс, 2018. – С.65-66.
49. Михайлова А.С. Основы системного представления истории дизайна // *Материалы 71-ой НТК КГАСУ*. Казань: КГАСУ, 2019.
50. Михайлова А.С. Формирование антропософского подхода в архитектуре и дизайне // *Материалы 71-ой НТК КГАСУ*. Казань: КГАСУ, 2019.
51. Абдуллина Л.В., Михайлова А.С. Тенденция формирования современного городского пространства для маломобильных групп населения в г. Казани // *Молодой исследователь: вызовы и перспективы*. Сборник статей. М.: Печатная Москва, 2019.
52. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Карамова Л.З. Дизайн города: основные этапы исторического развития (индустриальный и постиндустриальный периоды) // *Художник в современном мире: от профессионального образования – к творчеству*. Сборник материалов конференции. Курск, 2019.
53. Денисенко Е.В., Латыпова М.С., Михайлова А.С., Надырова Д.А. Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере Австрии // *II Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»*. Казань, 2019.
54. Михайлова А.С. Баухауз и австрийский социальный дизайн // *Баухауз и художественные школы эпохи авангарда: Материалы конференции*. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, МАРХИ, 2019. – С.68-69.
55. Михайлова А.С. Световой дизайн городской среды на примере фестиваля Кланглихт // *Материалы 72-ой НТК КГАСУ*. Казань: КГАСУ, 2020.
56. Михайлова А.С. Партиципация в средовом проектировании на примере австрийского дизайна городской среды // *Материалы 72-ой НТК КГАСУ*. Казань: КГАСУ, 2020.