

На правах рукописи

Волкодаева Ирина Борисовна

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА**

Специальность 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
доктора искусствоведения

Москва – 2021

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»), на кафедре «Дизайн среды»

Научный консультант: доктор искусствоведения, профессор
Назаров Юрий Владимирович

Официальные оппоненты: **Михайлов Сергей Михайлович**,
доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой «Дизайн» ФГБОУ ВО
«Казанский государственный архитектурно-
строительный университет», г. Казань;

Аронов Владимир Рувимович,
доктор искусствоведения, профессор, академик
РАХ, заведующий отделом художественных
проблем дизайна, декоративного и народного
искусства НИИ теории и истории изобразительных
искусств Российской академии художеств,
г. Москва

Ившин Константин Сергеевич,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Дизайн»
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет», г. Ижевск;

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-
художественный университет», г. Екатеринбург

Защита состоится « 03 » марта 2022 г. в 10:00 час.
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, онлайн-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте
ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина» www.kosygin-rgu.ru.

Автореферат разослан « ____ » _____ 202__ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Новиков Александр Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В процессе жизнедеятельности человек постоянно находится в определённом предметно-пространственном окружении. Планируя, формируя и трансформируя пространственную среду, дизайнер учитывает и использует выявленные закономерности построения средовых объектов, опираясь на различные теоретические и методические разработки. Выполняя конкретную проектную задачу, дизайнеры используют научные представления о пространстве и об окружающем мире, о материалах, о внешнем облике и функциональном содержании разрабатываемых объектов. Полученные знания порой находят отражение в сложившихся на практике стереотипных проектных решениях. В противовес этой тенденции в своих оригинальных художественных идеях и разработках дизайнеры стремятся выйти за рамки обыденного сознания, избавиться от бремени накопленного опыта, создать привлекательные предметные формы и найти наполненные новым смыслом оригинальные художественные приёмы и тем самым отразить в них мировоззрение современной эпохи – периода цифрового информационного общества.

В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется формированию предметно-пространственных объектов, улучшению их эстетических, функциональных и эргономических свойств. Одним из основных элементов средового дизайна являются информационные системы, транслирующие не только визуально-художественные сообщения, но и передающие различные технические и технологические сведения о материальных и виртуальных объектах. Визуально-художественные информационные системы решают широкий спектр задач, способствуют ориентации потребителей, помогают им в оценке эстетико-художественных особенностей жизненного окружения, содействуют его полноценному эмоциональному восприятию действительности. Учитывая возрастающее значение данного вида проектирования, специалисты обязаны постоянно совершенствовать эргономические, технологические, социальные и психологические характеристики объектов средового дизайна, формируемые в процессе их разработки, воплощения и эксплуатации.

Во второй половине XX в. многими талантливыми исследователями был накоплен и обобщён значительный опыт работы по модернизации средовых объектов как в теоретическом, так и в практическом плане. В тоже время следует отметить, что единого подхода к решению данной задачи, объединяющего традиционные и новые проектно-художественные методы создания подобных объектов, до настоящего времени не существует.

Современная жизненная среда представляет собой многоуровневую систему, состоящую из разнообразных элементов. Жизнедеятельность любого человека протекает в окружающем его конкретном предметно-пространственном контенте.

Художественно-мировоззренческую позицию, влияющую на повседневную жизнь человека, непосредственно формирует его окружение: на бытовом уровне

– это дом, квартира, дача; на уровне профессиональной деятельности потребителя – это производственные объекты, офисные помещения, административные учреждения; на общественном уровне – городские пространства, торговые центры, системы транспорта и связи, школы и больницы, клубы, музеи, кинотеатры и т.п. Этот сложный комплекс средовых объектов напрямую отражает общественные интенции, связанные с организацией достойного существования для людей во всех сферах: на производстве, в потреблении, в сфере досуга и при распределении жизненных благ.

Проектно-художественная активность дизайнера связана с мнением заказчика и во многом зависит от его личных представлений о параметрах и характере индивидуальной предметно-пространственной среды. Дизайнер может повлиять на личные эстетические ориентиры потребителя, для этого проектировщик должен сам обладать высокохудожественными знаниями в области архитектуры, изобразительного искусства и дизайна, уметь убедительно аргументировать своё видение разрабатываемой среды и тактично влиять на развитие художественного вкуса заказчика.

Человеческая цивилизация вступила в период шестого технологического уклада, сопровождающегося тотальной цифровизацией, поэтому сегодня успешные и востребованные средовые объекты создаются с помощью информационных и компьютерных технологий. В настоящее время использование дизайнерами инновационных проектных решений требует индивидуального подхода с учетом личного опыта и информированности разработчика. В данный момент на рынке дизайнерских услуг при разработке комплекса средовых объектов актуален системный подход. При этом дизайнер использует передовые научные методы и единую систему разработки, начиная с подготовки технического задания и заканчивая созданием полного комплекта проектной документации.

Художественная структура жизненных пространств, формируемая средовым дизайнером, зависит прежде всего от требований заказчика, от его образа жизни, от его личностного мировоззрения, а также от индивидуального уровня эмоционального восприятия художественной картины мира.

Эстетические идеалы формируются с момента рождения человека: на этом этапе индивидуума окружает первичная среда, а далее художественное пространство меняется в течении всей жизни, и его характер зависит от общественных представлений, от индивидуального уровня образования и материальных возможностей потребителя. Такая структура составляет каркас художественных ценностей общества и образует четыре уровня:

- семейно-базовый (индивидуально-личностный), где происходит первичное формирование художественного вкуса;
- первично-образовательный – это социальная сфера, отвечающая за образование детей вне семьи: дошкольная и школьная среда;
- профессионально-деятельностный, представляющий собой потребительский уровень индивидуума;
- социально-государственный, имеющий отношение к общественным ценностям, сохраняющий традиции и культурное наследие, формирующий

мировоззренческие, духовные, интеллектуальные, пространственные и материальные общественные идеалы.

Рассмотренные уровни художественной составляющей жизненного пространства являются его организующим началом и включают в себя предметную среду, общественное сознание и различные ветви культуры. Данный комплекс влияет на формирование в художественных проектах определённых общественных ценностей, включающих исторические, традиционные и новаторские элементы, что соответствует требованиям потребителей, их материальным запросам, определённому образу жизни и характеру социальных отношений. Следовательно, художественная культура общества влияет на формирование образа жизни людей во всех его важнейших средовых, материальных и духовных составляющих. Если производственные средовые объекты служат пространством для создания материальных и духовных благ, соответствующих потребностям общества в комфорте, то художественное проектирование выступает и как средство удовлетворения духовных запросов потребителей, и как способ формирования общественных эстетических идеалов. Средовые объекты, создаваемые дизайнерским методом, не только организуют предметно-пространственную среду, состоящую из городских и природных ландшафтов, а также внутренних пространств, но одновременно участвуют в формировании главной общественной ценности – самого человека.

Имеющийся научно-теоретический задел профессии способствует осмыслению, разработке и пониманию всех аспектов художественного проектирования, повышает качество жизни с помощью проектирования полноценных средовых объектов, а также совершенствует методы разработки дизайн-объектов. В конечном итоге они направлены на формирование или преобразование комфортной среды, составляющей человеческое жизненное пространство, и помогают решать основные задачи дизайна. Так, начиная с середины 1960-х годов, во ВНИИТЭ систематически велись исследования и разрабатывались методы оценки функционально-потребительских качеств жизненных средовых комплексов.

Степень научной разработанности проблемы. На формирование теоретических и методологических основ дизайна в XX в. значительное влияние оказали фундаментальные научные труды, также явившиеся основой для данного исследования. Среди авторов имена: Глазычева В.Л., Генисаретского О.И., Назарова Ю.В., Соловьева Ю.Б., Лаврентьева А.Н., Михайлова С.М., Яцюк О.Г., Воронова Н.В. и Федорова М.В. Культурологическая составляющая диссертации потребовала обращения к работам известных исследователей, в числе которых необходимо упомянуть отечественных ученых: Лихачева Д.С., Лотмана Ю.М., Никитину Е.Н., Кантора К.М., Пелипенко А.А. и Сокольникову Н.М. Большой вклад в изучение методологии отечественного и зарубежного дизайн-проектирования внесли работы Аронова В.Р., Глазычева В.Л., Лаврентьева А.Н., Сидоренко В.Ф., Барсуковой Н.И., Генисаретского О.И. Фундаментальные труды по исследованию организации средовых объектов и городских пространств принадлежат Михайлову С.М., Иконникову А.В.,

Бринкман А., Линевич И.Е., Мак-Коркобейл Ч., Орельской О.В., Гутнову А.Э., Раппапорту А.Г., Сазонову Б.В., Сидоренко В.Ф.

Сегодня при оценке качества предметно-пространственного окружения постепенно снижается значение отдельного элемента, среда представляется как система с независимым материальным и психологическим контентом, непосредственно связанным с потребителем. Такое концептуальное понимание роли и места человека в современном пространстве позволяет рассматривать среду не только как объективную и независимую реальность, но и как форму психологического переживания явлений материального мира. Наше окружение всё более обретает семантические свойства, виртуализируется. Материальный элемент среды и его знаковый эквивалент в сознании человека приобретают равное значение. Исследования в данном направлении проводились Лотманом Ю.М., Лаврентьевым А.Н., Розенсон И.А., Шимко В.Т., Васильевой Т.Е., Корневым В.В., Мартемьяновой Е.А., Мелетинкии Е.М. и Норенковым С.В.

Значительный вклад в понимание и систематизацию объектов дизайна в контексте генезиса проектной профессии внесли авторы фундаментальных трудов, среди них отечественные исследователи: Назаров Ю.В., Сидоренко В.Ф., Бесчастнов Н.П., Сокольникова Н.М., Аронов В.Р. Отдельным блоком, составившим важный источник информации, стала научно-исследовательская литература по истории объектов всемирного наследия в области архитектуры и художественных стилей. Здесь следует упомянуть таких авторов, как: Кон-Винер Э., Михайлов С.М., Сокольникова Н.М., Крейн В.Н. Ефимов А.В., Шимко В.Т., Агафонов С.Л., Азизян И.А., Гаврюшин А.В., Горюнов М.П., Минервин Г.Б., Хан-Магомедов С.О., Кириков Б.М., Лисовский В.Г., Лосев А.Ф., Лихачев Д.С., Маклакова Т.Г., Рябушин А.В., Сарабьянов Д.В., Хабермас Ю., Хайт В.Л.

В отечественной и зарубежной научной литературе редко встречаются работы, содержащие комплексный анализ использования различных видов монументально-декоративного искусства в дизайнерских проектах. Серьёзные исследования по отдельным видам монументальной живописи и другим видам пластических искусств проводились известными учеными: Бычковым В.В., Виппер Б.Р., Гамаюновым В.Н., Даниловой Е.И., Зиновьевой М.М., Змановских Э.В., Кириковым Б.М., Кириченко Е.И., Кишкиновой Е.М., Кэлоуэй С., Лазаревым В.Н., Лившицем Л.П., Лосевым А.Ф., Мильчик М.П., Раппапортом П. А., Фремптоном К., Нащекиной М.В. и Прониным Г.Н. Анализ художественной составляющей предметно-пространственного наполнения средовых пространств в данной работе опирался на труды отечественных исследователей: Бесчастнова Н.П., Кондратьева В.Г., Орельской О.В. и Уварова В.Д.

Цель исследования: заключается в разработке теоретических основ процесса средового проектирования, что будет содействовать структуризации и оптимизации палитры художественных приёмов и средств при формировании объёмно-пространственных объектов. Данная цель может быть достигнута с помощью детального исследования указанной проблемы и совершенствования методики разработки визуальных информационных систем. При этом используются передовые достижения технической эстетики и художественного

проектирования, улучшающие эстетические, эргономические и социально-психологические свойства создаваемых произведений средового дизайна.

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было решить следующие **задачи**:

1. Разработать основы научного знания, необходимого для проектного формирования среды обитания человека;
2. Определить системные принципы организации средового пространства;
3. Сформировать модель художественной среды, организуемой средствами монументально-декоративного искусства;
4. Представить историографию видов монументально-декоративного искусства, участвующих в формировании проектируемой системы.

Объектом исследования выступает многообразие видов и форм жизненного пространства человека, преобразованного творческой деятельностью дизайнера.

Предметом исследования является процесс проектно-художественной организации средовых объектов, его закономерности и взаимосвязи, способствующие положительному изменению качества человеческого окружения, создаваемого с учётом тенденций развития монументально-декоративного искусства и на основе понимания его взаимосвязи с современной проектной культурой.

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с параграфами Паспорта специальности 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн»: п.3 – «Методы оптимизации процессов художественного проектирования на основе системного подхода» и п.7 – «Методы и средства теоретического и экспериментального исследования процессов проектирования и изделий дизайна».

Хронологические границы исследования общечеловеческой эстетической, преобразовательной и проектно-художественной деятельности дизайнера с применением арсенала средств монументальных декоров охватывают различные исторические эпохи, начиная с древнейших времён, включая новейшую эпоху и первое двадцатилетие XXI века.

Методология исследования основана на принципах научного анализа, состоящего в комплексном подходе к изучению средовых объектов, имеющих свою специфику и закономерности развития. *Проблемно-логический метод* позволил расчленить сконцентрированный изучаемый материал на ряд более узких фрагментов, которые рассматривались в строгой логической последовательности, что дало возможность сформулировать основные теоретические положения в контексте генезиса дизайна средовых объектов. *Метод сравнительного анализа* содействовал формулировке определённых выводов о специфике процесса формирования средовых пространств и помог определить степень их взаимосвязи с художественно-проектной деятельностью. *Метод построения систем* выявил образные характеристики средовых комплексов и продемонстрировал особенности организации процесса проектирования, способствующего формированию предметно-пространственной среды. В основу исследования также был положен *историко-*

хронологический метод, представивший генезис произведений монументально-декоративного искусства во всех исторических периодах на примере различных средовых объектов. Выбранные для данной работы *искусствоведческие методы* помогли исследовать культурно-эстетические особенности средовых объектов, проследить процесс их возникновения и определить степень их взаимовлияния. Все используемые методы научного исследования способствовали определению историко-культурных этапов в развитии средовых пространств, расширили средовую тематику, раскрыли новые, ранее не освещавшиеся проблемы проектно-художественного творчества.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- систематизированы формы научного знания и определена иерархия уровней научной проблематики в области средового дизайна;
- сформулированы и научно обоснованы фундаментальные и прикладные искусствоведческие и научно-технические понятия и подходы, используемые при разработке средовых объектов;
- раскрыто значение понятия «многосистемная структура дизайна средовых объектов», основанного на визуально-художественных, профессионально-личностных, информационных и образовательных контекстах;
- упорядочен и систематизирован процесс художественного проектирования средовых объектов с использованием различных видов монументально-декоративного искусства, основанный на тотальной цифровизации всех дизайнерских операций;
- разработана концептуально-смысловая модель художественной системы, основанная на принципах структуризации и оптимизации различных видов монументально-декоративного искусства, способствующих гармонизации и улучшению художественных свойств средовых объектов;
- создана методологическая основа для проектных разработок, способствующая систематизации объектов монументально-декоративного искусства, участвующих в формировании жизненной среды;
- предложена классификация видов монументально-декоративного искусства, содействующая надежному информационному обеспечению при выборе художественных средств, участвующих в процессе формообразования средовых объектов;
- найден и научно обоснован искусствоведческий подход в формате профессиональных каталогов, используемый при формировании информационной базы средового проектирования;
- сформулировано новое, фундаментальное представление о пространстве как о сфере проектно-художественной организации процесса человеческой жизнедеятельности, синтезирующее ход исторического развития общества и содействующее использованию творческого наследия в виде актуальных форм средового дизайна.

Практическая значимость исследования заключается в разработке комплексной базы проектно-художественной деятельности дизайнера, а также в создании наглядной структуры средовых объектов, основанной на синтезе дизайна, монументально-декоративного искусства, архитектуры и

градостроительства. Разработанные методологические основы проектируемой, проектирующей, образовательной и др. систем дизайн-проектирования средовых объектов позволили создать опорные информационные блоки и сформулировать рекомендации по семи видам монументально-декоративного искусства, участвующим в создании средовых объектов. Представленный в диссертации материал расширяет и углубляет современное профессиональное представление о дизайн-проектировании и дизайн-образовании, имеющее отношение к разработке и созданию средовых объектов. Также научные знания, содержащиеся в исследовании, стали основой для создания специальных учебных дисциплин и курсов, преподаваемых студентам профильных высших учебных заведений.

На защиту выносятся:

- критический анализ различных форм жизненного пространства человека, рассматриваемых в их историческом аспекте и параллельно в их текущей динамике;
- обобщение и систематизация массива научных и практических знаний в области предметно-художественной организации среды жизнедеятельности человека;
- разработка теоретико-методологической модели комплексной проектно-художественной организации предметно-пространственной среды;
- создание теоретической основы многоуровневой системы проектирования, опирающейся на выявленные структуры средовых объектов;
- определение базовых закономерностей процесса художественной организации жизненного пространства с целью оформления и наглядного представления проектной информации, учитывающей эргономические и функциональные возможности, а также использующей психологические критерии восприятия потребителем средовых объектов;
- классификация художественных средств, применяемых при проектировании средовых объектов и способствующих созданию информационных систем, а также содействующих систематизации элементов проектной деятельности дизайнера;
- методика проектирования художественно-информационных систем и определения уровня комфорта при их размещении в жизненном пространстве;
- рекомендации по внедрению предложенной методики в систему художественного проектирования объектов средового дизайна.

Публикации. Основные теоретические и прикладные результаты диссертационного исследования опубликованы в 68 научных трудах, в том числе в 3 монографиях, 11 учебных пособиях, 22 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, в материалах 25 конференций, а также в 7 статьях, размещенных в других научных журналах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов по главам и заключения, библиографического списка, включающего 298 наименований, 9 приложений. Объем работы составляет 394 страницы без учета приложений; содержит 47 таблиц и 226 рисунков.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлены основные аспекты работы, позволившие определить ее актуальность, цели, задачи, методы исследования, научную новизну, практическую значимость и представить апробацию результатов.

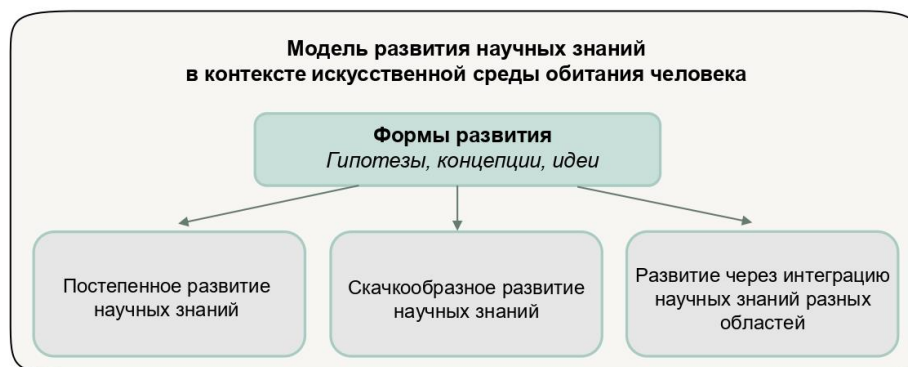
В главе 1 «Основы проектно-художественного подхода формирования среды обитания человека» проведено исследование комплексных аспектов деятельности человека, ориентированных на получение достоверных сведений о физическом мире. В главе показано, что достигнутая высшая ступень научного знания дала системное представление о его основных глобальных идеях и практическом опыте человечества в различных отраслях, что в целом отразилось на культуре общества. Новые научные знания формируются благодаря комплексным исследованиям, описывающим и интерпретирующим процесс взаимодействия различных технических и гуманитарных областей.

Сегодня человечество испытывает сложности при прогнозировании таких жизненно важных сфер, как экология, энергетика, технология и социология, поэтому любые попытки объективно предсказать будущее развитие данных отраслей всегда связаны с актуальными направлениями научного знания. Одно из значений термина «дизайн» – это проект, а также своего рода прогноз или исследовательская гипотеза, создаваемого проекта. Проектный метод прогнозирования необходим для создания факторных моделей. Например, при выборе фактора «психологическая совместимость» можно воссоздать картину психологических воздействий на человека, дать определение понятию «комфортная визуальная среда» и т.д.

В п. 1.1 произведен исторический анализ, показавший, что дизайн теснейшим образом связан со всеми аспектами жизни общества, отсюда на проектировщиков возлагается большая ответственность, поскольку их творчество направлено на повышение качества жизни людей. В данном контексте процесс художественного конструирования можно рассматривать как одно из связующих звеньев, объединяющих традиционные материальную и духовную культуры. И здесь опережающее проектирование является способом прогнозирования культурной сферы в целом и драйвером в создании новой модели мира, что подтверждается наиболее успешными разработками в области архитектурно-дизайнерской среды.

В п. 1.2. описывается целенаправленная организация жилых и общественных пространств, формирующая все наше предметно-пространственное окружение. В процессе проектирования необходимо рассматривать стилистические, эргономические и конструктивные аспекты, социальные, информативные и экономические показатели, а также принимать во внимание степень их влияния на концептуальное решение художественного образа жизненного пространства. В результате выполненных на этом этапе изысканий была построена модель научных знаний, описывающих строение и развития искусственной жизненной среды (Таблица 1).

Таблица 1 – Модель развития научных знаний

В результате анализа научных источников было сформулировано следующее определение: *проектная культура в дизайне средовых объектов* – это высший уровень дизайна, который определяет и создаёт комфортное, функциональное и художественное качество среды человека и является главенствующим над текущим (рабочим) проектным процессом создания или преобразования среды.

Далее в п. 1.3 описаны научно-методологические основы дизайна среды и построена *научная модель* формирования концепции и создания средовых дизайн-проектов на основе задач, решаемых дизайнером. Продуктами средового дизайна могут быть материальные или событийные объекты: - формирование ценностной и художественной картины мира; - выработка новых стилистических подходов; - поддержание эстетических традиций; - создание комфорта и уюта для потребителя. По своей структуре научно- методологические основы дизайна среды разделены на две группы: на *фундаментальные науки и направления* и на *прикладные научно-технические и искусствоведческие направления*. На основании выделенных структур определено место дизайна в общей системе искусства и описаны основные инструментарии, используемые дизайнером при анализе тенденций и закономерностей в области дизайна: это приемы визуализации объектов, профессиональные знания и навыки, а также информационные источники.

Проведенные исследования позволили выстроить иерархию научных проблем в области средового дизайна:

1. Прикладные исследования средовых объектов.
2. Эмпирические исследования средовых объектов.
3. Частная теория дизайна среды.
4. Общая теория дизайна.
5. Научно-художественная картина мира.

В п. 1.4 были выделены и описаны *факторы, влияющие на процесс формирования среды*, к которым относятся: культура общества, мировоззренческая позиция, социальный заказ, квалификация дизайнера, а также *показатели, характеризующие сформированную среду*: социальный статус среды (социодизайн); функциональный комфорт (эргономика); экодизайн (видеоэкология и др.); геодизайн (концептуальный брендинг территорий); геокультура (этнодизайн); психологический комфорт (эмоциональный дизайн,

нейродизайн). Выделенные характеристики подтвердили методологические основы и позволили обозначить этапы прикладных разработок средовых объектов: исследовательский, концептуально-поисковый, эскизный и рабочее проектирование.

Выводы по главе 1

1. Проведенный в главе 1 анализ выявил необходимость учёта специфики научных исследований в области средового дизайна и в сфере проектной культуры в целом. В результате были сформулированы: общее понимание проблемы, поставлены задачи, определена структура и раскрыты особенности дальнейших теоретических изысканий в области средового дизайна.
2. Выявленное место средового дизайна в общей структуре художественного творчества позволило сконструировать модель развития научных знаний в контексте создания искусственной среды обитания человека.
3. На основе анализа научного массива, накопленного в области дизайна средовых пространств, были сформулированы фундаментальные и прикладные научно-технические, искусствоведческие и методологические основы проектной деятельности в области средового дизайна.
4. По результатам исследований средовых объектов в контексте разработанной *научной модели* формирования концепции и создания средовых дизайн-проектов были выявлены факторы, характеризующие специфику средовых объектов, которые влияют на формирование предметно-пространственной среды в целом.
5. Аналитическая работа, проделанная в главе 1 позволила осуществить переход к следующему этапу научного исследования, на котором возможно научное прогнозирование основных теоретических положений и методологических принципов, используемых при художественном проектировании средовых объектов.

В главе 2 «Принципы системной организации жизненного пространства человека» были исследованы особенности системного подхода к проектированию искусственной среды. В п. 2.1 раскрыта специфика данного метода, обусловленная требованиями по созданию максимально комфортных условий для различных пространств обитания человека: в жилище, на работе, на отдыхе и т.д. Результаты исследования показали, что процесс дизайнерской разработки жизненной среды подразумевает гармонизацию всех основных факторов комфорта: материальных, психологических, эстетических и духовных. В профессиональном сообществе под термином «Дизайном среды» понимается особый принцип пространственной компоновки материальных объектов. Но для того, чтобы создать удобную и привлекательную среду, необходим не только гармоничный набор визуальных элементов, но и учёт воздействия нематериальных факторов, определяющих человеческий комфорт, к ним относятся: свет, звук, температурный режим, запах, вкус, осязание, радиация, гравитация и др. Иной, «декоративный» подход в средовом дизайне опирается на отрицание единства структуры и формы объекта, на противопоставление внешнего и внутреннего. Современный проектный метод, учитывающий разнообразные требования потребителя к среде, характеризуется выбором

уникальной планировки и одновременное использование универсальной стилистики, такой подход обладает устойчивой структурой, используя актуальные художественные направления и выстраивает надежные коммуникации с пользователем.

В п. 2.2 выстроена система организации основополагающих жизненных пространств, определена процедура учёта их воздействия на процесс формирования средовых объектов. Выбранный системный подход позволил сформулировать понятие «средовой объект» и выстроить обобщенную классификацию средовых систем, где основными компонентами являются: интерьерная, архитектурная, городская и природная ландшафтная среда. Далее были определены проектно-художественные средства, используемые при формировании жизненной среды человека: светодизайн, колористика, навигация, малые архитектурные формы, аквапластика и геопластика; даны характеристики всех художественных средств, участвующих в этом созидательном творческом процессе.

В соответствии с алгоритмом научного поиска была разработана методика исследования комплексного процесса дизайнерского проектирования средового объекта. Теоретический анализ выявил множество отдельных сторон, признаков, особенностей и свойств процедуры средовой разработки. Данный анализ сопровождался комплексным рассмотрением всех сторон проектирования средовых объектов, что позволило определить его сущность. В результате было выделено пять самостоятельных систем, определяющих качество средовых объектов (Таблица 2).

Таблица 2 – Формирующие, определяющие и влияющие на качество средовых объектов самостоятельные системы

Проектируемая система	Средовые объекты
Потребительская-личностная система	Заказчик и потребитель средового объекта
Проектирующая система	Процесс дизайн-проектирования
Профессионально-личностная система	Дизайнер
Образовательная система	Образовательные школы и программы. Формирующие дизайнера

Каждая система имеет свою достаточно сложную индивидуальную структуру (модель), и только в процессе взаимодействия всех систем можно полноценно и эффективно воплотить в жизнь любой средовой дизайн-проект без ущерба для его креативной сложности. В главе 2 диссертационной работы все выделенные системы достаточно подробно описаны в пп. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, где в каждой системе определена структура, выявлены отдельные элементы и продемонстрированы взаимосвязи между ними.

В п. 2.8 на основе понимания и наглядного представления взаимодействия всех систем были созданы *пентаграммы*, представляющие три логистические

модели: *первая логистическая пентаграмма* – демонстрирует общие взаимосвязи пяти систем; *вторая логистическая пентаграмма* – раскрывает практико-ориентированные взаимосвязи данных систем в виде двойных и тройных сопряжений, участвующих при формировании средовых пространств (Рисунок 1); в *третьей логистической пентаграмме* – определен перечень научных областей, содержащих практико-реализуемые междисциплинарные сферы научных знаний. Все полученные результаты необходимы для решения общей проектной задачи, описанной в п. 1.2. Они представляют собой интеграцию научных знаний, содержащихся в разных областях в контексте искусственной среды обитания человека.

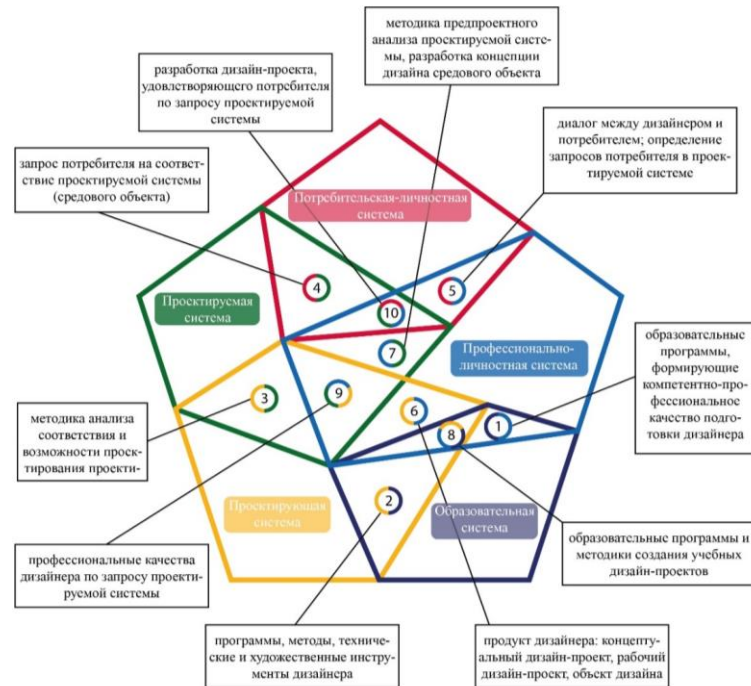

Рисунок 1 – Вторая пентаграмма систем двойного и тройного сопряжения

В приведенных примерах *проектируемой и проектирующей системы* схематично показаны все области сопряжения общей структуры средовых объектов, где наглядно иллюстрируются особенности проектно-художественной среды (Рисунок 2).

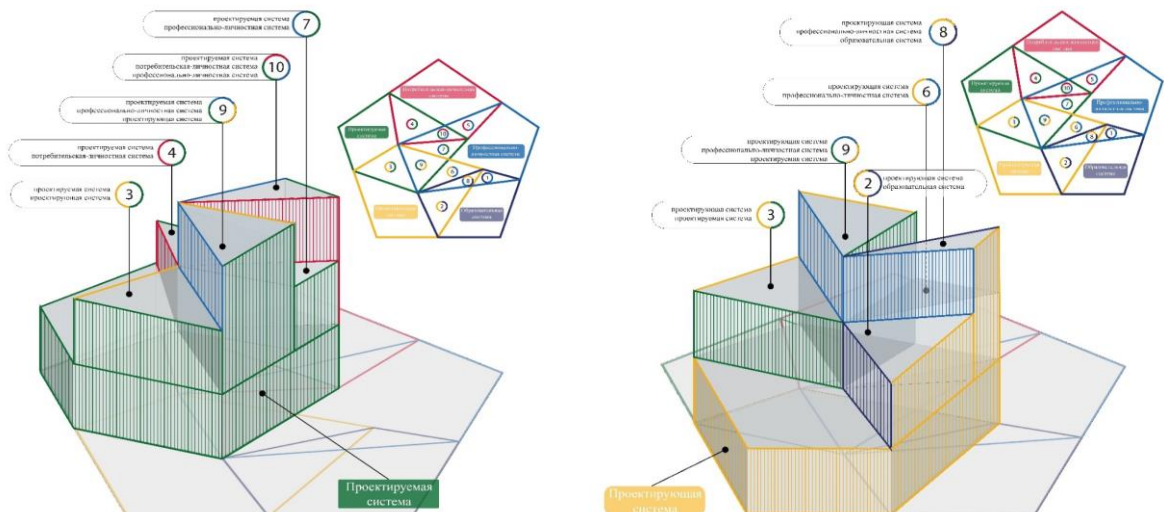

Рисунок 2 – Проектируемая и проектирующая системы

Выявление в построенных пентаграммах общих связей и зон взаимодействия значительно облегчает понимание конструкции сложных систем. Объединив понятия *структуры взаимодействия основных систем дизайна среды* и *структуры связей с элементами в сложных основных системах*, допустимо сделать вывод о том, что любую сложную систему можно описать, расчленив ее на более простые компоненты и применяя другие традиционные способы.

Выявленные ортогональные связи и направления взаимодействия всех основных пяти систем, а также их проекции в виде сопряжений в подсистемах наглядно отражают общую картину дизайн-процесса средовых пространств. Полученная модель взаимодействия пяти систем является многоуровневой, при этом основные виды сопряжений имеют достаточно высокий уровень и сформированы из относительно простых частей.

Выводы по главе 2

1. Комплексный анализ процесса проектирования средовых объектов, используемых в архитектуре и дизайне, позволил выстроить систему организации и определить процедуру учёта воздействия основополагающих жизненных пространств на процесс создания объектов среды.
2. Выбранный системный подход позволил сформулировать понятие «средовой объект», выстроить классификацию подобных компонентов, а также определил палитру проектно-художественных средств, используемых при формировании жизненной среды человека.
3. В результате аналитических исследований были выделены пять отдельных самостоятельных систем, участвующих в формировании средовых пространств: проектируемая система, потребительская-личностная система, проектирующая система, профессионально-личностная и образовательная системы.
4. Описание и структуризация выделенных систем позволило создать пентаграммы, представляющие три логистические модели: первая модель – демонстрирующая общие взаимосвязи пяти систем; вторая модель – раскрывающая практико-ориентированные взаимосвязи данных систем в виде двойных и тройных сопряжений, участвующих в формировании средовых пространств; третья модель – определяющая в каждой системе практико-реализуемые междисциплинарные области научных знаний, необходимые для решения общей проектной задачи.
5. В целом теоретические основания, осуществленные в главе 2, позволили вплотную подойти к следующему этапу формирования целостной картины проектно-художественной среды, в том числе организуемой средствами монументально-декоративного искусства.

Глава 3 «Модель художественной среды, организуемой средствами монументально-декоративного искусства». Сегодня дизайнеры активно решают задачи по модернизации нашего образа жизни, и в этом процессе важнейшей функцией дизайна является совершенствование средовых объектов, обеспечение культурно-художественной преемственности с учётом интенсивного обновления всего социума. Именно через дизайн может быть расширено поле изобразительного искусства, участвующее в формировании

различных областей жизнедеятельности. Опираясь на научные методы и разработки в области проектирования, выявляя гармоничные взаимосвязи в современном обществе, разработчики рационально организуют предметно-пространственную среду и совершенствуют её художественную составляющую. Средовое проектирование призвано соединить в пространственном дизайн-объекте всю палитру художественных компонентов через процедуру синтеза, обеспечивающую создание полноценного, комфортного жизненного пространства.

В п. 3.1 исследован характер *проектируемой системы* средовых объектов, который во многом определяется образом жизни потребителей. В результате данного исследования было выявлено, что организация средового пространства зависит от понимания заказчиком комфортного образа жизни и определяется социальными установками в сфере труда, быта, культуры и общественной жизни. Формирование комплекса средовых элементов возможно только на этапе разработки дизайн-проекта, обеспечивающего формальную целостность, комфортное наполнение и художественно-образное содержание, где на параметры проектируемого пространства оказывает влияние уклад и качество жизни людей, отражается совокупность всех видов и форм активности человека, социальной группы и общества в целом.

Одной из основных задач дизайна является формирование визуально комфортной среды, которая зависит от пространственных характеристик разрабатываемых объектов: их размеров, формы, конфигурации, цвета, фактуры, ритмического построения и т.д. Одним из способов формирования художественного образа средовых объектов служит использование средств монументально-декоративного искусства, которые дизайнер органично вписывает в пространственный контекст. Благодаря использованию художественных приёмов дизайн-проект соединяет в себе объективные требования по организации средового пространства с субъективной интерпретацией произведения искусства потребителем.

В п. 2.3 на основании исследований, описанных в разделе «Проектируемая система», была определена иерархия потребностей *личностной системы*, влияющих на средовые объекты, к ним относятся: *физические потребности человека, потребность в экологичности, безопасности, эргономичности, эстетические потребности, информационно-коммуникативные потребности, эго-личностные потребности, потребности в самореализации.*

Исследования показали, что динамика изменений визуальных характеристик предметного наполнения любых средовых объектов тесно связана с постоянной сменой стилистических течений и варьированием запросов потребителей, моральной и физической амортизацией сложившихся относительно недавно созданных художественных комплексов. При этом дизайн способствует созданию эмоционального наполнения проектируемого пространства. Художественное проектирование фактически определяет социальную значимость нашего окружения и формирует благоприятную для потребителя и заказчика пространственную атмосферу в том числе за счет использования различных видов монументально-декоративного искусства.

В п. 3.2. данного исследования раскрыта особенность процесса формирования в средовых объектах доминант, состоящих из монументальных декоров (Таблица 3).

Таблица 3 – Доминирование монументальных декоров в средовых объектах

Доминанты в интерьере	 <i>Центр художественной деятельности Премышль, Уженицкая, 2019г. Платно «Хаслом» в парадном зале. Общая площадь – 170 м².</i>	 <i>Художественная ковка в интерьере</i>	 <i>Потолок – деревянная резьба</i>
Доминанты в городской среде	 <i>«Взлет и падение» роспись на стене в рамках проекта One, Германия, Берлин. Художник Аполон Ли-Хилл</i>	 <i>Городской фонтан, художественное литье</i>	 <i>На улице Сан-Франциско расписали столбы освещения, когда в городском зоопарке появился жираф</i>
Доминанты в ландшафтной среде	 <i>Скульптура и архитектурные элементы в парке Линдерхоф</i>	 <i>Беседка, деревянная резьба в парке Шенбрун</i>	 <i>Мостик художественной ковки</i>
Среда активная и пассивная, но без доминант	 <i>Активная настенная роспись по всему объекту без доминант</i>	 <i>Пассивная деревянная резьба в токах геррижа Буржундского, Брюссель, XV в.</i>	 <i>Пассивная городская среда</i>

В п. 3.3 были рассмотрены понятия «визуальный комфорт» и «художественная среда» в контексте принципа, рассматривающего постоянно взаимодействующую с потребителем совокупность природных и искусственных пространств как сущность человеческого предметного окружения (Рисунок 3). Предметно-пространственное окружение всегда отражает в себе различные компоненты, формирующие среду жизнедеятельности потребителя.

Рисунок 3 – Визуальный комфорт

Проведенные исследования в п. 3.4 – «интерьерная среда», п. 3.5 – «архитектурная среда», п. 3.6 – «городская среда» и п. 3.7 – «ландшафтная среда» позволили установить, что в дизайне различных компонентов пространства используются аналогичные приёмы художественного декорирования средовых объектов разнообразными видами монументального искусства. Анализ аутентичных исторических объектов выявил эстетические концепции и художественные тенденции, которые не редко заимствуются современными

дизайнерами из арсенала прошлых эпох; к ним относятся: монументальные росписи, мозаики, витражи, рельефы, архитектурная керамика и архитектурные элементы, художественная ковка и литье и т.д.

Ранее в п. 2.8, в результате анализа средовых объектов было выявлено, что любой монументальный декор формирует уникальность художественного произведения. Такая визуальная неповторимость может выражаться цветом, рисунком или орнаментом, техникой исполнения и способна подчеркивать конструктивные и формообразующие особенности средового объекта. Произведения монументального искусства в таком контексте подчеркивают художественные особенности пространства и несут в себе относительную самостоятельность и идейно-познавательное значение. Отсюда следует вывод, что при организации любой жизненной среды роль монументально-декоративного искусства становится весьма значимой. Это утверждение находит свое подтверждение при знакомстве с историческими и современными интерьерами (Рисунок 4).

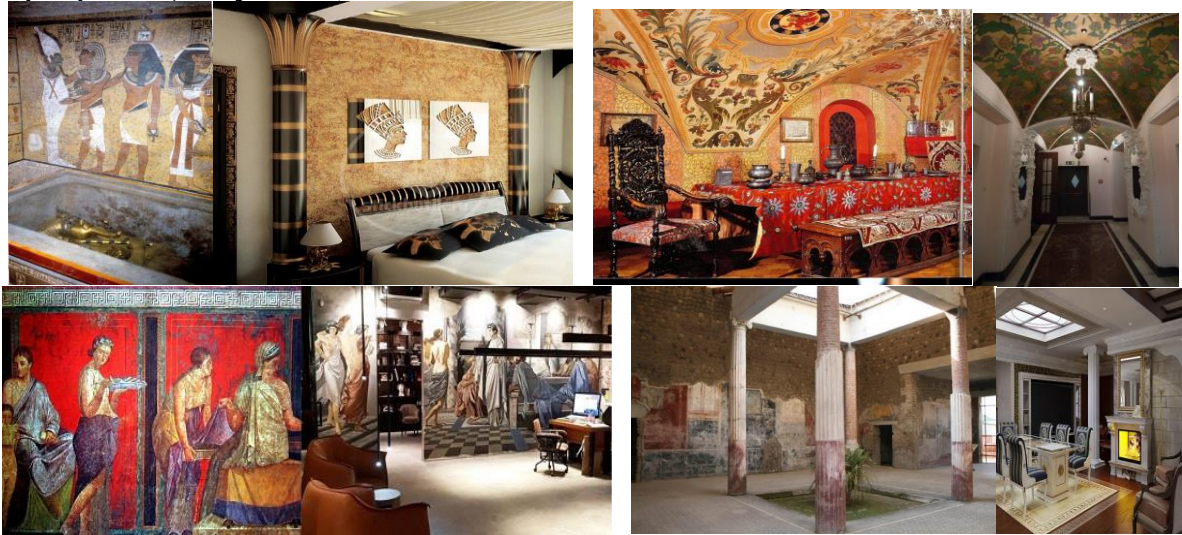

Рисунок 4 – монументальные росписи в историческом и современном интерьерах

На рисунке 5 представлены визуализации и перечень *видов монументально-декоративного искусства*, участвующих в формировании средовых объектов.

№	Основные виды МДИ
01	<i>Роспись</i>
02	<i>Мозаика</i>
03	<i>Витраж</i>
04	<i>Архитектурная керамика</i>
05	<i>Художественная ковка</i>
06	<i>Художественное литье</i>
07	<i>Резьба по дереву</i>
08	<i>Архитектурные элементы</i>
09	<i>Рельефы</i>
10	<i>Скульптура</i>
11	<i>Декоративная кладка</i>

Рисунок 5 – Виды монументально-декоративного искусства в дизайне

В результате проведённого анализа различных средовых объектов были определены основные виды монументально-декоративного искусства, во многом определяющие художественные качества современных средовых объектов и влияющие на визуальный зрительский комфорт.

Исследования произведений монументального искусства и изучение их художественных, технических и технологических особенностей позволили провести *классификацию* по трем основным типологическим уровням: а). вид монументально-декоративного искусства; б). материал произведения; в). техника и технология исполнения. Выделенные виды монументального искусства непосредственно участвуют в процессе формирования средовых объектов, а их участие существенно влияет на конечный результат: художественный уровень средового объекта и его финансовые параметры.

Выводы по главе 3

1. На основе теоретических построений и с использованием методологических подходов, определённых в главе 2, была разработана *структура проектируемой среды*, в которой системно отражено проектно-художественное содержание, демонстрирующее многомерность связей жизненного пространства человека и показана зависимость художественного образа объекта от многочисленных социально-политических, технических, экономических и психологических факторов.
2. Определена уникальная роль художественной составляющей в формировании искусственной среды обитания человека, позволившая выявить параметры, характеризующие степень визуального комфорта потребительской-личностной системы, которые необходимо учитывать в процессе проектирования средовых объектов.
3. Раскрыта историческая и визуальная взаимосвязь произведений монументально-декоративного искусства с окружающим человека жизненным пространством: интерьерами, архитектурными объектами, городским и природным ландшафтом.
4. Разработана методология определения и построения монументально-декоративной доминанты и подчиненных ей элементов в средовом контексте, опирающаяся на общие композиционные закономерности и обозначающая границы места в предметной среде.
5. Исследование взаимосвязи исторических и современных архитектурных пространств показало, что в различные периоды в средовом дизайне при использовании произведений монументально-декоративного искусства могут использоваться аналогичные концептуальные художественные приёмы.
7. Выявленные актуальные виды монументально-декоративного искусства, участвуют в формировании модели художественной среды проектируемой системы, влияют на разработку пространственных объектов и определяют профессиональный уровень дизайн-проектирования. К ним относятся: монументальные росписи, мозаики, витражи, архитектурная керамика, художественные ковка и литьё, резьба по дереву, декоративные архитектурные элементы, рельефы, скульптуры и декоративная кирпичная кладка.

8. По трем основным типологическим уровням проведена классификация произведений монументально-декоративного искусства, используемых в средовом дизайне. Она включает в себя: а). вид монументально-декоративного искусства; б). материал произведения; в). техника и технология исполнения. Данная процедура подтвердила и продемонстрировала взаимосвязь художественных произведений с новыми типологическими и архитектурно-пространственными факторами, влияющими на этапы дизайн-проектирования и определяющими финансовую составляющую реализуемого объекта.

Глава 4 «Историография видов монументально-декоративного искусства, участвующих в формировании проектируемой среды»

Во все времена произведениям монументального искусства отводилась особая общественная роль: они демонстрировали главенствующие идеи, особенно в периоды радикальных социально-политических преобразований, когда стремительно развивались культура и наука.

В п. 4.1 раскрыты дух времени и характеристики больших исторических периодов, определявшие, как показано в главе 3, особенности произведений монументально-декоративного искусства. Далее исследуются все основные виды монументально-декоративного искусства, участвующие в формировании средовых объектов. Для систематизации выбранных артефактов был разработан унифицированный формат *арт-карт*, включающий в себя информацию о произведении монументально-декоративного искусства с указанием его наименования, места и времени создания. Арт-карты содержат наглядное представление облика художественного объекта в средовом контексте.

В п. 4.2 описан проведенный историографический анализ отобранных примеров монументально-декоративного искусства, обозначивший этапы развития каждого вида данной творческой деятельности.

Так, историография монументальных росписей дана в пп. 4.2.1, мозаик – в пп. 4.2.2, витражей – в пп. 4.2.3, архитектурной керамики – в пп. 4.2.4, художественнойковки – в пп. 4.2.5, художественного литья – в пп. 4.2.6, резьбы по дереву – в пп. 4.2.7 (Рисунок 6).

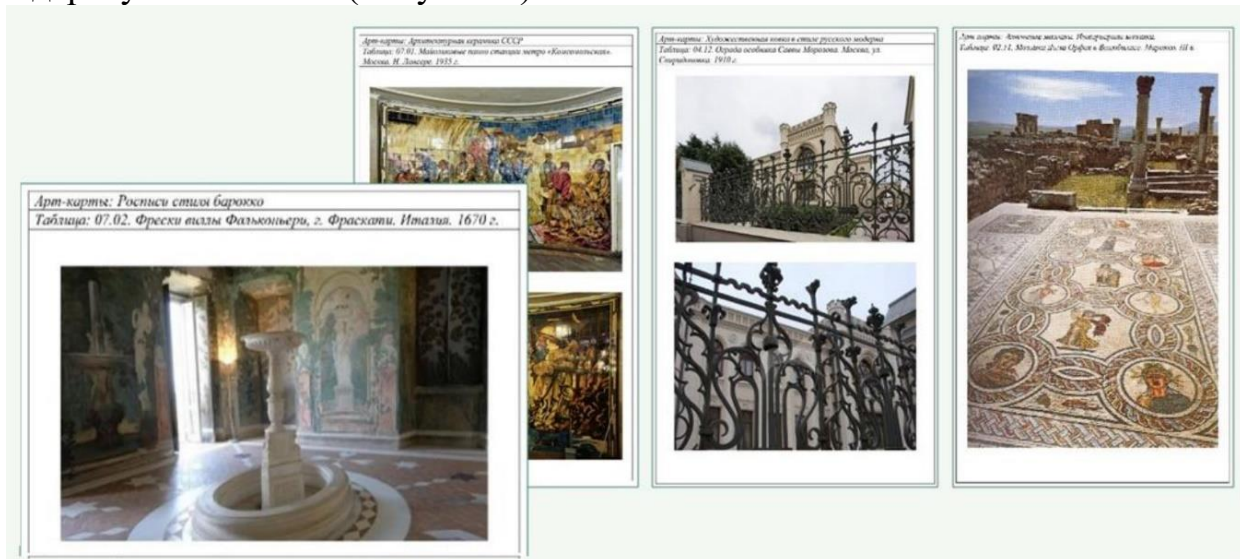

Рисунок 6 – Примеры арт-карт

Благодаря художественно-стилистическому анализу процесса эволюции отобранных видов монументально-декоративного искусства и в соответствии с историко-географическим принципом их классификации был систематизирован весь эмпирический материал, что позволило сгруппировать его по основным искусствоведческим категориям. Далее были определены главные этапы развития каждого из видов монументально-декоративного искусства с наглядным отображением трансформации наиболее значимых художественных элементов проектируемой среды.

Проведенный анализ различных периодов в истории монументально-декоративного искусства, выявил последовательность использования на практике уникального набора композиционных и колористических решений, а также различных пропорциональных систем.

В п. 4.3 была осуществлена иконография ряда аутентичных произведений, принадлежащих определённым эпохам. Именно такие произведения являлись «изобразительным канонem» или «нормативным образцом» своего времени, вобравшим в себя совокупность традиционных художественных приёмов, что позволило построить таблицу совмещения видов монументально-декоративного искусства в контексте исторических стилей канонических эпох (Таблица 4).

Таблица 4 – совмещение монументально-декоративных видов искусств в контексте исторических стилей канонических эпох

Эпохи/стили	Росписи	Мозаики	Витражи	Архитектурная керамика	Художественная ковка	Художественное литье	Резьба по дереву
Иконография канонических эпох							
<i>Древние цивилизации</i>	01. Росписи древних цивилизаций	01. Мозаики древних цивилизаций		01. Архитектурная керамика древних цивилизаций			
<i>Античное искусство</i>	02. Античные монументальные росписи	02. Античные мозаики					
<i>Раннехристианское искусство и Византизм</i>	03. Росписи раннехристианской культуры	03. Мозаики христианской эпохи 04. Византийские мозаики					
<i>Искусство Древней Руси</i>	05. Росписи древнерусской культуры	05. Древнерусские мозаики	03. Витражное искусство допетровской Руси	03. Архитектурная керамика в России	02. Художественная ковка в России		02. Традиционная резьба по дереву в России
<i>Искусство исламского мира</i>		06. Мозаики исламского искусства	02. Витражное искусство Востока	02. Архитектурная керамика Востока			
<i>Средневековое искусство</i>	04. Росписи средневековой культуры	04. Византийские мозаики	01. Готический витраж	04. Архитектурная керамика в Европе	01. Художественная ковка в Европе	01. Художественное литьё в Европе	01. Резьба по дереву в Европе

В целом в данной главе подчеркивается, что для последующих за канонической эпохой периодов характерно появление новых стилистических направлений, часто зависящих от развития инновационных технологий, где стилистические течения стремительно меняются и порой находят предметное воплощение лишь в отдельных видах средовых объектов. Так, в период увлечения постмодернизмом наблюдалось смещение больших исторических

стилей с национальными стилистиками, что вновь сделало эклектику актуальным творческим методом. Начиная с эпохи европейского Возрождения, в искусстве происходит постепенный отход от устоявшихся традиционных канонов, который растянулся на несколько столетий, пока в конце XIX – начале XX вв. не сформировалась парадигма проектной культуры (Таблица 5).

Таблица 5 – Совмещение монументально-декоративных видов искусств в контексте исторических стилей периода проектной культуры

Эпохи/стили	Росписи	Мозаики	Витражи	Архитектурная керамика	Художественная ковка	Художественное литье	Резьба по дереву
Историография эпох проектной культуры							
Европейское Возрождение	06. Росписи эпохи Возрождения	07. Европейские мозаики XV – XVIII вв. (единичные примеры)	01. Готический витраж (единичные примеры)	04. Архитектурная керамика в Европе 05. Португальская азuleжу	01. Художественная ковка в Европе	01. Художественное литье в Европе	01. Резьба по дереву в Европе
Европейское искусство стиля барокко	07. Росписи стиля барокко	07. Европейские мозаики XV – XVIII вв. (единичные примеры)	01. Готический витраж (единичные примеры)	04. Архитектурная керамика в Европе 05. Португальская азuleжу	01. Художественная ковка в Европе 02. Художественная ковка в России	01. Художественное литье в Европе 02. Художественное литье в России	01. Резьба по дереву в Европе
Европейское искусство стиля ампир	08. Росписи стиля ампир	07. Европейские мозаики XV – XVIII вв. (единичные примеры)	01. Готический витраж (единичные примеры)	04. Архитектурная керамика в Европе	01. Художественная ковка в Европе 02. Художественная ковка в России	01. Художественное литье в Европе 02. Художественное литье в России	01. Резьба по дереву в Европе
Европейское, американское искусство середины XIX в	09. Росписи эпохи романтизма XIX вв.	08. Мозаичные мастерские XIX – XX вв.	01. Готический витраж (единичные примеры)	04. Архитектурная керамика в Европе	01. Художественная ковка в Европе 02. Художественная ковка в России	01. Художественное литье в Европе 02. Художественное литье в России	01. Резьба по дереву в Европе
Европейский, американский стиль Ар-нуво, юген-стиль	10. Росписи стиля модерн	08. Мозаичные мастерские XIX – XX вв.	04. Витражи стиля модерн	04. Архитектурная керамика в Европе	03. Художественная ковка в стиле европейского ар-нуво	03. Художественное литье в стиле европейского ар-нуво	04. Резьба по дереву стиля модерн
Русский модерн	10. Росписи стиля модерн	08. Мозаичные мастерские XIX – XX вв.	04. Витражи стиля модерн	06. Архитектурная керамика русского модерна	04. Художественная ковка в стиле русского модерна	04. Художественное литье русского модерна	03. Резьба по дереву стиля русский модерн
СССР	11. Росписи в СССР	09. Мозаики СССР	05. Витражи в СССР	07. Архитектурная керамика в СССР	05. (единичные примеры)	05. (единичные примеры)	02. (единичные примеры)
XX – XXI вв.	12. Росписи XX – XXI вв.	10. Мозаики XX – XXI вв.	06. Витражи XX – XXI вв.	08. Архитектурная керамика XX – XXI вв.	05. Художественная ковка XX – XXI вв.	05. Художественное литье XX – XXI вв.	05. Резьба по дереву XX – XXI вв.

Сегодня потребителями достаточно востребованы различные жанры дизайна интерьера и оформления фасадов с художественной ориентацией на большие исторические стили, поэтому созданная в виде арт-карт информационная система способна повысить качество средовых проектов и сократить сроки их разработки.

Итогом исследований стала сформированная и выстроенная в виде системы арт-карт хронологическая последовательность, явившаяся основой для формирования *историографических каталогов* по рассматриваемым видам монументально-декоративного искусства, которые представлены в полном объеме в Приложениях 1-7 диссертации, где общий объем представленных арт-карт составляет 748. Такой приём позволил унифицировать визуальные тексты, включающие примеры выявленных декоративных элементов проектируемой среды, что, безусловно, станет базой для последующей цифровизации всей проектирующей системы.

В таблице 6 показаны совмещения в сочетании с демонстрацией оптимального набора произведений монументально-декоративного искусства, ставшие основой информационной модели. Она позволяет дизайнеру на этапе

разработки формировать проектные концепции и определять степень необходимости использования в художественном оформлении средового объекта различных монументальных декоров с учётом будущих финансовых затрат.

Таблица 6 – Монументально-декоративные предпочтения в больших исторических стилях

ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ		МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ			ПЛАСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВ							
		роспись	мозаика	витражи	архитектурная керамика	художественная ковка	художественное литье	резьба по дереву	кирпичная кладка	скульптура	рельефы	архитектурные элементы
%		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
АНТИЧНОСТЬ	интерьеры	роспись		мозаика			архитектурные элементы		скульптура		рельефы	
	фасады	архитектурные элементы					скульптура			рельефы		
РОМАНИКА	интерьеры	роспись	мозаика			рельефы		резьба по дереву				
	фасады	архитектурные элементы			рельефы			скульптура		кирпичная кладка		
ГОТИКА	интерьеры	роспись	мозаика	витражи			скульптура		рельефы		резьба по дереву	
	фасады	скульптура				рельефы				художественная ковка		
ВОЗРОЖДЕНИЕ	интерьеры	роспись			мозаика	витражи	скульптура		рельефы		резьба по дереву	
	фасады	архитектурные элементы				скульптура		рельефы			кирпичная кладка	
БАРОККО	интерьеры	роспись			мозаика	витражи	архитектурные элементы		скульптура		рельефы	
	фасады и МАФ	архитектурные элементы				скульптура			рельефы			художественная ковка и литье
АМПИР	интерьеры	роспись		мозаика	витражи	архитектурные элементы		скульптура		рельефы		
	фасады и МАФ	архитектурные элементы					скульптура		рельефы			художественная ковка и литье
МОДЕРН	интерьеры	роспись	витражи		архитектурные элементы		архитектурная керамика		рельефы		резьба по дереву	
	фасады и МАФ	роспись	мозаика	архитектурные элементы		архитектурная керамика		художественная ковка и литье			кирпичная кладка	

На основе разработанных каталогов были созданы и внедрены в образовательный процесс учебные пособия, а также сформирован фонд оценочных средств, что необходимо для полноценного функционирования *образовательной системы* в области средового дизайна.

Выводы по главе 4

1. Историографический анализ отобранных видов монументально-декоративного искусства обозначил этапы развития данного вида творческой деятельности и помог систематизировать разрозненные примеры художественных объектов в контексте средового дизайна.
2. Проведённое художественно-стилистическое исследование процесса эволюции видов монументально-декоративного искусства позволило систематизировать весь фактический материал в соответствии с историко-географическим принципом и сгруппировать его по основным искусствоведческим категориям.
3. Историографический анализ, проведённый по обозначенным стилистическим этапам, отражающим эволюцию всех видов монументально-декоративного искусства, наглядно представил генезис типовых и наиболее значимых художественных элементов проектируемой среды.
4. Историко-хронологическая систематизация, выбранная для рассмотрения материала главы, позволила раскрыть специфику взаимосвязи произведений монументально-декоративного искусства с различными средовыми объектами, а также дала возможность выявить типологические и архитектурно-пространственные характеристики современных декоративно-художественных произведений.

5. Сформированная и выстроенная в виде арт-карт хронологическая последовательность реализованных примеров явилась основой для формирования историографических каталогов по рассматриваемым видам монументально-декоративного искусства.

6. На основе разработанных каталогов были созданы учебные пособия и сформирован фонд оценочных средств, необходимых для функционирования образовательной системы в области средового дизайна.

7. Для наглядной демонстрации полученного материала был использован принцип систематизации визуально-исторических текстов в формате арт-карт. Такой приём позволил унифицировать визуальные тексты, состоящие из примеров выявленных декоративных элементов проектируемой среды, что, безусловно, станет базой для последующей цифровизации всей проектирующей системы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Приступая к данной работе автором была сформулирована цель исследования, заключающаяся в разработке теоретических основ средового проектного процесса. Предполагалось что достижение указанной цели будет содействовать структуризации и оптимизации палитры художественных приёмов и средств, используемых при формировании объемно-пространственных объектов. Результаты работы свидетельствуют о том, что цель исследования была успешно достигнута.

Достижению поставленной цели способствовало детальное исследование указанной проектно-теоретической области и параллельные шаги по совершенствованию методики разработки визуально-информационных систем, включенных в состав средовых объектов. В процессе поиска достоверного принципа разработки материальных и виртуальных систем использовались последние достижения технической эстетики и художественного проектирования. Все эти процедуры были призваны способствовать улучшению эстетических, эргономических и социально-психологических свойств, создаваемых ныне и разрабатываемых в будущем произведений средового дизайна.

Подводя итог сложному и многоплановому теоретическому исследованию, можно констатировать, что задача по разработке основ научного знания, необходимого для комплексного формирования среды обитания человека, была успешно решена. Положительным результатом данного этапа работы можно считать построение теоретической модели комплекса научных знаний, описывающих строение искусственной жизненной среды. В результате глубокого изучения различных объемно-пространственных систем в контексте разработанной модели были выявлены существенные факторы, характеризующие специфику средовых объектов и влияющие на формирование предметно-пространственной среды в целом. В их числе: *факторы, влияющие на процесс формирования среды* и *факторы, характеризующие сформированную среду*. Аналитическое исследование, проведенное для решения первой задачи, обозначило место средового дизайна в общей структуре художественного творчества. В результате на основе изучения теоретического массива,

накопленного в области дизайна средовых объектов, удалось обозначить фундаментальные и прикладные научно-технические, искусствоведческие и методологические основы проектной деятельности в области дизайна пространственных систем.

Следующая задача заключалась в определении системных принципов организации средовых пространств. Главным этого этапа – определение значимости системного подхода в процессе комплексного проектирования объектов среды. Роль указанного принципа обусловлена нормативными требованиями, предъявляемыми к созданию максимально комфортных условий человеческого обитания: в жилище, на работе, на отдыхе и т.д. Данную задачу невозможно решить без учёта воздействия на проектируемые объекты нематериальных факторов, определяющих человеческий комфорт, к ним относятся: свет, звук, температурный режим, запах, вкус, осязание, радиация, гравитация и другие компоненты, что и было подчеркнуто в диссертации.

В процессе решения поставленной задачи была определена палитра проектно-художественных средств, используемых при формировании жизненной среды человека, к ним можно отнести светодизайн, колористику, навигацию, малые архитектурные формы, аквапластику и геопластику. На этом этапе было необходимо определить характеристики всех художественных средств, участвующих в данном творческом процессе, что позволило выявить пять отдельных самостоятельных систем, формирующих средовые пространства. Пятисистемная структура дизайна среды состоит из проектируемой системы, потребительской-личностной системы, проектирующей системы, профессионально-личностной системы и образовательной системы дизайнера. Итогом решения данной научно-методической задачи стало создание пентаграмм в виде трёх логистических моделей, определяющих, раскрывающих и демонстрирующих особенности процесса средового проектирования. Объединение таких теоретических понятий, как структура взаимодействия основных систем дизайна среды и структура связей с элементами в сложных основных системах, позволило сделать вывод о том, что любую сложную систему можно описать, используя традиционные, общепринятые способы.

Одна из наиболее сложных задач состояла в формировании модели художественной среды, организуемой средствами монументально-декоративного искусства. Для этого на первом этапе была разработана структура проектируемой среды и системно отражено ее проектно-художественное содержание, состоящее из многомерных связей жизненного пространства человека, зависящих от многочисленных социально-политических, технических и экономических факторов. Модель художественной среды не могла возникнуть без анализа исторической и визуальной взаимосвязи произведений монументально-декоративного искусства с окружающим человека жизненным пространством, включающим в себя интерьеры, архитектурные объекты, городские и природные ландшафты. Эта процедура потребовала выбрать достоверную методологию определения и построения монументально-декоративной средовой доминанты.

Как итог была отстроена полноценная модель художественной среды проектируемой системы, состоящая из наиболее актуальных видов монументально-декоративного искусства, к ним относятся: монументальные росписи, мозаики, витражи, архитектурная керамика, художественныековка и литьё, резьба по дереву, декоративные архитектурные элементы, рельефы, скульптура и декоративная кирпичная кладка.

Создание модели художественной среды завершилось определением трёх основных типологических уровней, классифицирующих разнородные монументально-декоративные объекты. Сюда вошли: вид монументально-декоративного искусства, материал произведения, техника и технология исполнения.

Завершающая задача исследования состояла в развернутом представлении историографии видов монументально-декоративного искусства, участвующих в формировании проектируемой системы. Скрупулезный анализ различных периодов в истории данного вида искусства позволил установить, что уникальный набор композиционных приемов, колористических решений и пропорциональных систем рождался и использовался внутри данного направления последовательно. На основе полученного результата удалось осуществить иконографию ряда аутентичных произведений, принадлежащих определённым эпохам. Было установлено, что именно подобные произведения в свое время признавались творческим сообществом в качестве «изобразительного канона» или «нормативного образца», по сути представлявшего собой совокупность традиционных художественных приёмов. Решение поставленной задачи отразилось в таблице совмещения монументально-декоративных видов искусств в контексте исторических стилей и эпох.

Уникальным результатом всего исследования можно считать выстроенную в хронологической последовательности систему арт-карт, ставшую основой для формирования историографических каталогов, включающих произведения всех рассмотренных видов монументально-декоративного искусства. На основе разработанных каталогов лично автором созданы учебные пособия и сформирован фонд оценочных средств, необходимые для полноценного функционирования профессиональной образовательной системы и последующей цифровизации всей проектирующей системы в области средового дизайна.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монографии:

1. Волкодаева, И.Б. Монументально-декоративные виды искусств в дизайне средовых объектов. Пластические виды искусств / И.Б. Волкодаева. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2021. – 161 с.
2. Волкодаева, И.Б. Монументально-декоративные виды искусств в дизайне средовых объектов. Монументальная живопись / И.Б. Волкодаева. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2020. – 203 с.
3. Волкодаева, И.Б. Семиотика цикличности исторических стилей в дизайне среды / И.Б. Волкодаева. – М.: РИО МГУДТ, 2012. – 267 с.

Статья, индексируемая в международной базе цитирования WoS (ESCI):

4. Волкодаева, И.Б. Особенности формирования монументальных декоров в усадебной архитектуре XVIII-XX вв. / И.Б. Волкодаева, С.И. Момот // Вестник славянских культур: науч. Журн. – 2019. – Т. 54. – ISSN 2073-9567. – С. 317-331.

Статьи в журналах из перечня ВАК при Минобрнауки России:

5. Волкодаева, И.Б. Метод применения монументально-декоративного декоративного светового фарфора в современном дизайне архитектурной среды / А.А. Суворова, И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2020. – № 76. – С. 6-11.
6. Волкодаева, И.Б. - Транспортно-пересадочный узел как элемент дизайна городской среды / И.Б. Волкодаева, Л.С. Напреенко // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – МГХПА. – 2021 – № 2, Часть 2. – С. 173-178.
7. Волкодаева, И.Б. Современные тенденции и перспективы дизайн-проектирования школьных средовых пространств / И.Б. Волкодаева, Ю.О. Ильин // Дизайн и технологии. – 2020. – № 75. – С. 6-13.
8. Волкодаева, И.Б. История развития средовых пространств в детских дошкольных учреждениях / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2020. - № 1. Часть 1. – С.198-206.
9. Волкодаева, И.Б. Исторический аспект развития дизайна лицевого кирпича от древнейших времён до наших дней / Ю.А. Божко, К.А. Ляпунова, И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2020. – № 77. – С. 6-13.
10. Волкодаева, И.Б. Эстетика и целесообразность в произведениях советского фарфора начала XX столетия / А.А. Суворова, Ю.В. Назаров, И.Б. Волкодаева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2019. – № 4, Часть 2. – С. 58-65.
11. Волкодаева, И.Б. Материалы, используемые при проектировании игровых площадок в детских дошкольных учреждениях / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2019. – № 4, Часть 2. – С. 144-156.
12. Волкодаева, И.Б. Актуальные тенденции в художественном проектировании детских дошкольных учреждений / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева, Ю.В. Назаров // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2019. – № 3, Часть 2. – С.288-296.
13. Волкодаева, И.Б. Историография европейских фарфоровых комнат с декоративно-прикладными декорами периода XVII-XVIII веков / А.А. Суворова, И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2019. – №72. – С. 6-13.
14. Волкодаева, И.Б. Становление монументально-декоративных декоров фарфора в Европе XVIII века / А.А. Суворова, И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2018. – №65. – С. 131-135.

15. Волкодаева, И.Б., Комбинированные архитектурно-дизайнерские решения в художественном проектировании / С.И. Момот, И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2017. – № 58. – С. 5-13.
16. Волкодаева, И.Б. Формирование уровней зрительного восприятия предметно-пространственной среды / Е.А. Мартемьянова, И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2016. – № 51. – С. 111-116.
17. Волкодаева, И.Б. Использование традиций национальных дагестанских ковров в средовом дизайне / И.Б. Волкодаева, Р.К. Салманова // Дизайн и технологии. – 2015. – № 49. – С. 24-28.
18. Волкодаева, И.Б. Декоративные технологии в интерьерах лофт-дизайна / И.Б. Волкодаева, С.Н. Волков // Дизайн и технологии. – 2014. – № 39. – С. 5-11.
19. Волкодаева, И.Б. Малые архитектурные формы как символы городской среды / И.Б. Волкодаева, С.И. Момот // Дизайн и технологии. – 2014. – № 43. – С. 5-14.
20. Волкодаева, И.Б. Архитектурно-исторические модели городской среды калужской губернии конца XVIII в. / И.Б. Волкодаева, В.А. Верна // Дизайн и технологии. – 2013. – № 34. – С. 5-15.
21. Волкодаева, И.Б. «Люфтмалаерай» - немецкая уличная фреска / И.Б. Волкодаева, Л.С. Наприенко // Дизайн и технологии. – 2013. – № 36. – С. 10-16.
22. Волкодаева, И.Б. Развитие русского монументально-декоративного искусства начала XX в. в контексте социально-политических изменений в России / И.Б. Волкодаева, Э.Г. Швец // Дизайн и технологии. – 2012. – № 27. – С. 5-11.
23. Волкодаева, И.Б. Исторический интерьер как источник создания современных дизайнерских композиций / И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2011. – № 21. – С. 5-12.
24. Волкодаева, И.Б. Стилистические основы монументально-декоративного искусства эпохи модерна / И.Б. Волкодаева, Н.С. Скрипова // Дизайн и технологии. – 2011. – № 25. – С. 5-11.
25. Волкодаева, И.Б. Пластическое моделирование малых архитектурных форм в дизайне среды / И.Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2010. – № 15. – С. 135-137.

Учебные пособия:

26. Волкодаева, И.Б. Пластические виды монументального искусства в дизайне средовых объектов: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, Ю.В. Назаров – М.: ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. – 126 с.
27. Волкодаева, И.Б. Специфика теории и практики написания научного труда в области дизайна среды: Учебно-методическое пособие / М.А. Зырина, И.Б. Волкодаева. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – 35 с.
28. Волкодаева, И.Б. Монументальная живопись в дизайне средовых объектов: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, Ю.В. Назаров – М.: ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – 125 с.

29. Волкодаева, И.Б. Глоссарий средового дизайна: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, Е.А. Мартемьянова. – М.: ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. – 182 с.
30. Волкодаева, И.Б. Дизайн напольных покрытий: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, И.П. Дрынкина. – РИО МГУДТ, 2016. – 60 с.
31. Волкодаева, И.Б. Краткий словарь-справочник теории формальной композиции: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, Е.А. Мартемьянова. – Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. – 47 с.
32. Волкодаева, И.Б. Монументально-декоративные рельефы в дизайне среды: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, А.К. Прокопенко. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2015. – 120 с.
33. Волкодаева И.Б. Художественно-технологические основы создания рельефов: Учебно-методическое пособие / И.Б. Волкодаева, Н.В. Домовцева. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2015. – 42с.
34. Волкодаева, И.Б. Дизайн потолков в интерьере: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева, И.П. Дрынкина. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2014. – 120 с.
35. Волкодаева, И.Б. Художественно-технологические основы создания витража: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2010. – 16 с.
36. Волкодаева, И.Б. Художественно-технологические основы создания мозаики: Учебное пособие / И.Б. Волкодаева. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2008. – 16 с.

Статьи в материалах конференций в других научных изданиях:

37. Волкодаева, И.Б. Архитектурное формообразование второй половины XX века в стиле Антонио Гауди / И.Б. Волкодаева, А.А. Жукулова // Сб. научных тр. по итогам международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы гуманитарных наук в современных условиях развития страны». № 8. – СПб., 2021. – С. 6-9.
38. Волкодаева, И.Б. Анализ зарубежного опыта проектирования транспортно-пересадочных узлов / Л.С. Напреенко, И.Б. Волкодаева // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики. Сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической конференции – Белгород: БГИИК, 2021. – Т. 3. – С. 49-56.
39. Волкодаева, И.Б. Архитектурная керамика в дизайне / И.Б. Волкодаева, Н.В. Соловьева // Концепции в современном дизайне: сборник материалов 2 Всероссийской научной онлайн-конференции с международным участием. Выпуск 2. РГУ им. А.Н. Косыгина. – М., 2020. – С.198-200.
40. Волкодаева, И.Б. Ревитализация недействующих промышленных комплексов в арт-кластеры / И.Б. Волкодаева, А.С. Порфирьева, Ю.В. Назаров // Концепции в современном дизайне: сборник материалов 2 Всероссийской научной онлайн-конференции с международным участием. Выпуск 2. РГУ им. А.Н. Косыгина. – М., 2020. – С.229-232.
41. Волкодаева, И.Б. Творчество Антонио Гауди и Фриденсрайха Хундертвассера / А.А. Жукулова, И.Б. Волкодаева // Концепции в современном дизайне:

- сборник материалов 2 Всероссийской научной онлайн-конференции с международным участием. Выпуск 2. РГУ им. А.Н. Косыгина. – М., 2020. – С. 206-208.
42. Волкодаева, И.Б. Анализ пространства и мебельной эргономики в детском дошкольном учреждении / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // *Norwegian Journal of development of the International Science*. ISSN 3453-9875. – 2019. – № 34. – С. 10–15.
43. Волкодаева, И.Б. Проектирование игровых площадок в детских дошкольных учреждениях / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // *International independent scientific journal*. ISSN 3547-2340. – 2019. – № 8. – С. 7–11.
44. Волкодаева, И.Б. Создание интерьерных и фасадных рельефов – инновационные технологии XXI века / И.Б. Волкодаева // В сб. *Международный Косыгинский Форум–2019, Современные задачи инженерных наук*, ISBN 98-5-87055-807-3. – 2019. – Ч. 3. – С. 223-225.
45. Волкодаева, И.Б. Принципы формирования транспортно-пересадочных узлов в городской среде / Л.С. Напреенко, И.Б. Волкодаева // *Сборник стендовых докладов молодых учёных и студентов Международного Косыгинского форума – 2019, Современные задачи инженерных наук*. – ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина. – М., 2019. – С. 142-145.
46. Волкодаева, И.Б. Искусство древней Греции и разновидности древнегреческих ордеров / И.Б. Волкодаева, Ю.О. Ильин // *Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития*. Сб. ст. по материалам Международной практической конференции. ООО Научно-издательский центр. Вестник науки. – Уфа. 2019. – С. 131-135.
47. Волкодаева, И.Б. Принципы формирования транспортно-пересадочных узлов в городской среде / Л.С. Напреенко, И.Б. Волкодаева // *Вестник Международного университета природы, общества и человека*. – Дубна. 2019. №3(44). – С.18-24.
48. Волкодаева, И.Б. Организация дизайн структуры детского дошкольного учреждения / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // *Академическая наука – проблемы и достижения, Материалы XV международная научно-практическая конференция, North Charleston, USA*, ISBN: 978-1987637298. – 2018. – т. 3. – С. 4-8.
49. Волкодаева, И.Б. Особенности колористики дизайн среды в детских дошкольных учреждениях / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // *Культурология, филология, искусствоведения: актуальные проблемы современной науки*. Сб. ст. по материалам IX-X Международная научно-практическая конференция № 4-5 (8). – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2018. – С. 17-24.
50. Волкодаева, И.Б. Цветовая композиция в архитектурной керамике Востока (XI – XV вв.) / О.М. Байрамова, И.Б. Волкодаева // В сб. научных трудов

- Международной научно-практической конференции Новации в области гуманитарных наук. – Рязань, 2018. – С. 8-12.
51. Волкодаева, И.Б. Цветовая композиция в архитектурной керамике Востока (XVII-XIX вв.) / О.М. Байрамова, И.Б. Волкодаева // В сб. научных трудов Международной научно-практической конференции Научные исследования в области гуманитарных наук. – Саратов, 2018. – С. 14-18.
52. Волкодаева, И.Б. Особенности озеленения прилегающей территории детского дошкольного учреждения / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // Ростовский научный журнал, ISSN 2541-805X. – Ростов-на-Дону, 2018. – № 5. – С. 63-71.
53. Волкодаева, И.Б. Инжиниринговые структурно-методологические основы дизайна средовых объектов / И.Б. Волкодаева // Современные задачи инженерных наук. В сб. Международный научно-технический Форум Первые международные Косыгинские чтения. – М., 2017. – С. 13-15.
54. Волкодаева, И.Б. Методика исследования стилистически-композиционных аспектов русской усадьбы / С.И. Момот, И.Б. Волкодаева // Современные задачи инженерных наук В сб. Международный научно-технический Форум Первые международные Косыгинские чтения. – М., 2017. – С. 103-105.
55. Волкодаева, И.Б. Особенности и отличительные черты монументально-декоративного фарфора / А.А. Суворова, И.Б. Волкодаева // В сб. тр. XI Международной научно-практической конференции Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований, North Charleston, USA. – 2017. – Том 2. – С. 28-30.
56. Волкодаева, И.Б. Нейродизайн - новая проектная культура в средовом дизайне / И.Б. Волкодаева // В сб. Международная научно-практическая конференция Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность, ISBN 978-5-87055-352-8. – М., 2016. – С. 63-67.
57. Волкодаева, И.Б. Психология цвета в дизайне детского игрового пространства / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // В сб. Международной научно-практической конференции Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность. – М., 2016. – С. 189-194.
58. Волкодаева, И.Б. Доступная городская среда и интеграция людей с ограниченными возможностями в социально-активную жизнь общества / И.Б. Волкодаева, Е.В. Кнауб // В сб. Международной научно-практической конференции Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность, ISBN 978-5-87055-352-8. – М., 2016. – С. 67-71.
59. Волкодаева, И.Б. Диалектика методов познания в дизайн-проектировании / А.А. Суворова, И.Б. Волкодаева, О.В. Ковалева // В сб. научных трудов по итогам международной научно-практической конференции О вопросах и проблемах современных гуманитарных наук. – Челябинск, 2016. – № 3. – С. 23-29.

60. Волкодаева, И.Б. Народный орнамент Дагестана как основа современного средового дизайна / И.Б. Волкодаева, Р.К. Салманова // Актуальные проблемы и достижения в гуманитарных науках. В сб. научных трудов Международной научно-практической конференции. – Самара, 2015. – № 2. – С. 39-42.
61. Волкодаева, И.Б. Декор фасадов московских доходных домов / И.Б. Волкодаева, С.С. Богатова // Новые тенденции развития гуманитарных наук. В сб. научных трудов II Международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 6-10.
62. Волкодаева, И.Б. Искусство триумфальной арки - как символ эпохи / И.Б. Волкодаева, З.А. Косарева // Новые тенденции развития гуманитарных наук. В сб. научных трудов II Международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 10-13.
63. Волкодаева, И.Б. Дизайн предметно-развивающей детской среды в детском городке семейного типа / О.Н. Куриленко, И.Б. Волкодаева // Гуманитарные науки: вопросы и тенденции развития. В сб. научных трудов Международной научно-практической конференции. – Красноярск, 2015. – №.2. – С. 12-15.
64. Волкодаева, И.Б. История и современный дизайн витражей в культуре Востока / И.Б. Волкодаева, Л.Б. Хаджаева // В сб. Всероссийской научно-практической конференции по дизайну, ННГАСУ. – Нижний Новгород, 2014. – С. 154-158.
65. Волкодаева, И.Б. Три периода развития архитектурного комплекса «Провиантские склады» / И.Б. Волкодаева // Культура и город. Сб. статей Семнадцатой Всероссийской конференции главных художников и главных дизайнеров российских городов. – Сочи, 2014. – С. 9-10.
66. Волкодаева, И.Б. Дизайн архитектурной среды – новое направление проектной культуры / В.Т. Шимко, И.Б. Волкодаева // Тематическое приложение Дизайн и архитектура: стратегия лидерства в XXI веке к журналу Финансовый контроль. – М., 2013. – № 2. – С. 32-34.
67. Волкодаева, И.Б. Использование инновационных производственных технологий в многоуровневой подготовке специалистов в области дизайна среды / А.К. Прокопенко, И.Б. Волкодаева, В.И. Беляев // Научный журнал Вестник киевского национального университета технологии и дизайна, ISSN 1813-6796. – Киев, 2013. – № 5. – С. 185-188.
68. Волкодаева, И.Б. Формирование московской городской среды в контексте исторического и художественного пространства XIX-XXI вв. / И.Б. Волкодаева // Роль дизайна в строительстве общества будущего. Сб. статей Шестнадцатой Всероссийской конференции главных художников и главных дизайнеров российских городов. – Сочи, 2013. – С. 6-9.