

В диссертационный совет 24.2.368.03
на базе ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет им. А.Н.
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
(ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина) 119071,
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1
[https: // kosygin-rgu.ru](https://kosygin-rgu.ru), +7 (495) 951-31-48

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор

ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-
промышленный университет им. С.Г. Строганова», доктор
искусствоведения, профессор
С.В. Курасов

«04» апреля 2024 года

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» на диссертацию **Ковалевой Ольги Владимировны на тему «Дизайн текстильных полотен для костюма (история, теория, практика)»**, представленную на соискание ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

На отзыв представлены диссертация с приложением и автореферат. Материал исследования изложен на 407 страницах со 131 иллюстрациями (без учета приложений). Список литературы содержит 458 наименований. Объем автореферата - 36 страниц.

Актуальность темы диссертации. Актуальность темы диссертационного исследования Ковалевой О.В. обусловлена необходимостью теоретического осмысления как исторической эволюции

художественного проектирования текстиля, так и специфики современного этапа развития текстильного дизайна. Дизайн все более и более интегрируется в индустриальные процессы, превращаясь в движитель не только моды и стилевых тенденций, социокультурных процессов и маркетинга, но и технологий. Все это требует глубокого изучения истории развития текстиля, его современных возможностей и перспектив как с точки зрения феномена моды, так и с позиции технологических достижений. Данные исследования будут способствовать дальнейшему развитию текстильной индустрии и приданию её продукции высоких дизайнерских свойств.

В условиях современной политики РФ по импортозамещению и под влиянием изменений в проектировании тканей для одежды от российских дизайнеров актуальным является освоение новых материалов с инновационными свойствами. Сочетание новаторских идей, передовых материалов и проектной практики создает новую жизненную реальность,двигающую прогресс.

Повышенный интерес современных исследователей и дизайнеров к поиску инновационных подходов при проектировании текстильных полотен обусловлен новыми возможностями, связанными с научными открытиями в области печати по ткани, компьютерными технологиями, разработками инновационного текстиля.

Автором впервые поставлена и решена научная проблема комплексного исследования дизайна текстильных полотен для костюма как феноменальной системы, сочетающей художественно-эстетические аспекты и технико-технологическое оформление процесса создания.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Проведен анализ эволюции художественных и технологических основ орнаментального решения текстильных полотен и разработаны новые принципы проектирования орнаментов при создании современных текстильных полотен.

2. Разработана концепция дизайна текстильных полотен на основе теоретических и практических подходов в области технической эстетики и дизайна.

3. Определены основные направления развития дизайна текстильных полотен в условиях технологического прогресса и интеграции современных информационных технологий.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы при проектировании текстильных полотен, а также в образовательном процессе при подготовке специалистов в области дизайна текстиля и костюма. Разработанные автором новые подходы к орнаментации текстильных полотен могут найти применение в работе художников и дизайнеров на текстильных предприятиях.

Структура диссертации: работа состоит из введения, четырех глав, основных выводов и результатов, списка используемых источников из 458 наименований.

Цель работы согласуется с актуальностью решаемой проблемы и заключается в формировании научной базы, в разработке теоретических подходов, необходимых для проведения всестороннего историко-культурного и художественно-проектного исследования дизайнерских разработок текстильных полотен для создания различных видов костюма, а также их систематизации и прогнозирования развития с историко-культурной и технико-эстетической точек зрения.

Первая глава, посвященная историографии создания текстильных изделий, где рассматриваются ключевые этапы развития текстильного производства в различные исторические эпохи от античных цивилизаций, таких как Древний Египет, Греция и Рим до европейских мануфактурных тканей. Значительное внимание уделяется исследованиям техникам ткачества, видам орнаментов. Рассматриваются социальные и культурные функции одежды, влияние климатические условия и внешнеторговые отношения на особенности национального костюма. Эпоха мануфактурного производства

европейских тканей для костюма кардинально изменила текстильное производство и фактически стала провозвестником начала промышленной революции. Автор анализирует переход от ручного труда к машинному, введение новых технологий и материалов, исследуется формирование моды, влияние социальных изменений на потребительские предпочтения. В разделе «Технология набивной печати: от кустарного до мануфактурного производства тканей» подробно освещается развитие одного из ключевых способов декорирования тканей – набивной печати. Рассматриваются первые методы печати узоров – от простых штампов, использованных в домашних условиях, до сложных мануфактурных технологий. Описывается влияние технологий набивной печати на модные тенденции, а также экономическое и культурное значение этих изменений для различных социальных слоев населения. Исследование направлено на изучение как технологический прогресс и социокультурные изменения влияли на стилистику, функциональность и доступность текстильных изделий, как текстиль и одежда развивались в соответствии с изменениями в истории, технологиях и общественных стандартах.

Вторая глава посвящена изучению эволюции узорчатого рисунка или орнамента на тканях, что является значимым аспектом в истории искусства, дизайна и культурологических исследований, поскольку отражает стилевые и социокультурные тенденции, экономические изменения и технологические новации. Три основные параграфа второй главы, последовательно раскрывающие принципы формирования орнаментов в вышивке и кружеве, тканых узорах и печатном рисунке - дают комплексное представление об эволюции узорчатых элементов в истории текстиля.

Вышивка и кружево, как формы украшения материала, имеют глубокие исторические корни и содержат информацию о технических навыках, эстетических предпочтениях, а также о социальном и экономическом контексте их возникновения. Проанализировав различные стили вышивки и кружева, автор прослеживает взаимосвязь изменений в техниках и материалах

с модными тенденциями и социально-экономическими факторами, культурным обменом между странами.

Параграф, посвященный тканым узорам, представляет систематизированный материал по эволюции техник ткачества и развитию узоров в тканях на протяжении веков. Тканые узоры – это не просто способ украшения ткани, но и отражение технологического прогресса и изменений в обществе. Анализ тканых узоров позволяет увидеть, как менялись техники ткачества, какие материалы становились доступны с развитием торговли, а также как влияние определенной культуры или эпохи отражалось на дизайне и сложности узоров и потребительских группах.

Проведенное исследование техник печати убедительно показывает, как печатный рисунок на ткани позволил дизайнерам и производителям экспериментировать с более сложными и разнообразными узорами, делая их доступными широкому кругу потребителей.

Детальное исследование развития узорчатых рисунков и орнаментов на тканях во второй главе имеет важное значение для понимания истории текстиля, его технологического и культурного развития. Как изменения в производственных процессах, материальной культуре и эстетических предпочтениях отражались на дизайне текстильных изделий, формируя культуру потребления, влияя на тенденции в моделировании одежды в различные исторические периоды.

Современная теория проектирования текстильных полотен для костюма представлена в третьей главе, где ключевым моментом является дизайн текстиля, который определил развитие моды, архитектуры, изобразительного искусства и в настоящее время лежит в основе разработок модных тенденций.

Автором рассмотрен комплексный в проектировании современного дизайна текстильных полотен, который охватывает широкий спектр тем, начиная с мультидисциплинарной парадигмы в проектировании и заканчивая анализом взаимосвязи формы костюма и характеристик текстильного полотна,

что представляет собой фундамент для понимания как теоретических, так и практических аспектов создания современной одежды и тканей.

Автором предлагается новаторская мультидисциплинарная парадигма, объединяющая искусство, дизайн, технологию и науку в процессе создания текстильных полотен. Это подчеркивает необходимость интеграции различных знаний и подходов для достижения инноваций в текстильной промышленности.

В параграфе 3.2 главы идет речь об архитектонике объемно-пространственного орнамента и различных методах его воплощения на текстильных материалах. Этот раздел раскрывает потенциал орнаментального искусства в современном дизайне и исследует новые способы взаимодействия формы, цвета и текстуры в одежде.

Создание 4D-орнамента для костюма в разделе 3.3 открывает новые горизонты в дизайне мод, вводя элемент времени как четвертое измерение в восприятие и интерпретацию тканей и орнаментов. Это направление предлагает инновационные подходы к дизайну, позволяя создавать одежду, которая изменяется или адаптируется во времени.

Параграф 3.4 посвящен современным способам трансформации костюмов и тканей, что важно для развития устойчивой моды и персонализации одежды. Исследуются различные технологии и методы, позволяющие одежде изменять свою форму, функционал или внешний вид.

Наконец, в параграфе 3.5 анализируется взаимосвязь между формой костюма и характеристиками текстильного полотна. Этот аспект критически значим для проектирования одежды, поскольку подчеркивает важность выбора материалов с учетом дизайнерской концепции и функциональности изделия.

Третья глава представляет собой значительный вклад в научное исследование в области дизайна мод и текстиля, предлагая глубокий анализ современных тенденций и инновационных подходов, которые могут найти применение как в академических кругах, так и на практике.

Четвертая глава предоставляет детальное исследование, посвященное разработке и прогнозированию изменений в дизайне текстильных материалов, что является ключевым для инноваций в области моды и одежды.

Прогнозирование изменений в дизайне текстильных полотен позволит дизайнерам и производителям одежды опережать тренды, что, в свою очередь, руководит процессом создания одежды, удовлетворяющей текущим и будущим потребностям потребителей. Создание эффективных механизмов для предсказания будущих тенденций в моде позволяет ускорить и оптимизировать процесс дизайна и производства одежды, минимизируя риски и увеличивая прибыльность. Внедрение цифровых решений в процесс дизайна текстильных полотен открывает новые возможности для экспериментирования с цветом, текстурой и формой, а также позволяет повысить уровень персонализации продукции.

Глубокий анализ методологии прогнозирования, проведенный автором, повлечет за собой развитие новых подходов и методов исследования.

В целом, четвертая глава вносит значительный вклад как в практическую, так и в научную сферу, открывая новые горизонты для дизайнеров, производителей одежды и исследователей в области моды, текстильной промышленности и соответствующих наук.

В заключении диссертации приведены основные выводы и результаты по работе.

В работе использован целый комплекс искусствоведческих, историко-культурных и общегуманитарных методов исследования, среди которых стоит выделить культурно-исторический и структурно-типологический, семиотический и проектно-экспериментальный, формально-композиционный и метод технико-технологического анализа, а также методы социокультурного анализа. В каждой главе, в зависимости от решения конкретных задач исследования доминирует та или иная методология, адекватная анализируемым свойствам объекта. Все это позволило О.В.Ковалевой

сформулировать целый ряд новых перспективных подходов к изучению текстильного дизайна и определению тенденций развития отрасли.

Научную новизну исследования определяют следующие результаты (отметим наиболее значимые):

1. Построение убедительной модели историко-культурного развития методов выработки и визуально-графических характеристик текстильных полотен, разделяя канонический и художественно-проектный подходы;
2. Декорирование текстильных полотен было рассмотрено как единая область, в которой тесно взаимодействуют художественно-проектные основания, технико-технологические факторы, семантико-семиотические особенности эволюционного развития орнаментальных узоров во всех видах декорирования текстильных полотен и костюмов, что в итоге позволило оценить взаимосвязь эволюции моды с ролью костюма и орнамента в социуме и выявить предпосылки создания smart-текстиля и эстетику костюмов нового поколения;
3. Обоснована гипотеза о влиянии научных знаний, включая знание исторического контекста, теоретических аспектов проектирования текстильных полотен и практического применения на создание востребованных, инновационных дизайнерских полотен для одежды с использованием современных цифровых технологий, вплоть до использования 4D-технологии и печати костюма и его элементов на 3D-принтере;
4. На основе исследования разработана методика использования современных digital-технологий в сочетании с использованием данных по истории текстильных полотен в условиях многофакторной мультизадачной системы проектирования текстильных полотен и возможностей вариативности орнамента;
5. Предложенная автором методика прогнозирования перспектив развития дизайна текстильных изделий на основе теории нечетких множеств с учетом основных сущностей предметной области, обладающих

соответствующими атрибутами для предположения модных предпочтений пользователей социальных сетей и различных субкультур, позволит усовершенствовать разработку современных коллекций одежды, костюмов и аксессуаров, а также более гибко и результативно использовать возможности нейронных сетей и искусственного интеллекта в проектировании.

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью применения современных методов исследования. Выполнена проверка теоретических предположений экспериментальными исследованиями на основе разработки текстильных с новыми свойствами и внедрения модели прогнозирования на основе теории нечетких множеств.

Степень обоснованности научных положений и выводов.

Научные положения и выводы основаны на большом научно-экспериментальном материале, использовании апробированных методов научного исследования, математического аппарата. Правильность теоретических выводов подтверждена адекватностью проведенных расчетов и анализов на основании построения модели прогнозирования на основе теории нечетких множеств по сравнению с количественно-программно-аппаратным прогнозированием.

Представленные в диссертации результаты научных исследований прошли всестороннюю апробацию на российских и международных научных конференциях, подтверждены публикациями (82 научных работах, в том числе отражены в четырех учебных пособиях и монографии) 1 патентом РФ на изобретения.

Практическая значимость заключается в формировании и расширении теоретической базы в области текстильного дизайна и модной индустрии, систематизации существующих знаний, появлению и освоению новых идей, концепций и подходов, которые приведут к новым открытиям и будут содействовать развитию теории проектной деятельности в области дизайна текстиля, а также в создании образовательных программ, курсов и тренингов

по текстильному дизайну в рамках формирования компетентностного подхода в подготовке студентов и специалистов в области текстильной и легкой промышленности.

Предложена новая методика проектирования современного текстильного полотна для костюма с учетом компьютерных технологий, инноваций в области печати по ткани, современных материалов и современных течений в сфере изобразительного искусства. Проведенные исследования в данной работе способствуют разработке новых исследовательских подходов при анализе дизайна текстильных полотен для костюма.

Рассмотрены вопросы развития индустрии текстильного дизайна в различных актуальных направлениях в виде бизнес-планов, разрабатываемых с учетом проведенных исследований, что позволит дизайнерам и производителям получать качественные, инновационные текстильные полотна для создания одежды и улучшит конкурентоспособность отрасли.

Представленная методика прогнозирования и проведенные исследования обеспечивают учёт потребностей и предпочтений потребителей для создания одежды, соответствующей современным требованиям эргономики, стилистики и гигиены.

По работе имеются **дискуссионные вопросы**:

1. Хотелось бы более подробно остановиться на значении концепции нечетких множеств и возможности ее художественной адаптации к моделированию текстильного орнамента, прогнозированию модных циклов, силуэтов и т.п.
2. Вступление современной цивилизации в новый технологический уклад, естественно, сказывается и на переосмыслении всей тысячелетней истории текстиля как одной из древнейших и фундаментальных технологий. Только ли цифровые технологии представляются единственной перспективой развития в будущем? Возможны ли варианты симбиоза цифровых

технологий проектирования и традиционных технологий производства объектов?

3. Какова роль «экологической повестки» в современном дизайне текстиля, имея ввиду не только технологию и переработку, но и концептуально-художественные принципы моделирования орнаментов, структур, цвета и фактуры поверхностей?

Перечисленные вопросы никоим образом не умаляют значения проведенного исследования и доказывают его значительный эвристический потенциал и возможности развития.

Заключение

Диссертационная работа Ковалевой О.В. на тему «Дизайн текстильных полотен для костюма (история, теория, практика)», по структуре и содержанию является завершенной научно-квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные решения развития и прогнозирование развития дизайна текстильных полотен для костюма и технологий изготовления этих полотен в процессе ткачества и декорирования путем печатания, вышивки, аппликации с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта с учетом прогнозирования, основанного на теории нечетких множеств. Обоснована роль орнамента в эволюции одежды и моды на протяжении истории человечества, даны прогнозные оценки перспективам развития технологий создания текстильных полотен и дизайну одежды в дальнейшем.

Содержание автореферата и научных публикаций отражает основные результаты работы.

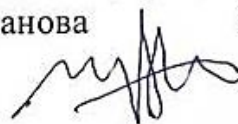
По актуальности, объему исследований и практической значимости диссертационная работа Ковалевой О.В. на тему «Дизайн текстильных полотен для костюма (история, теория, практика)» полностью отвечает требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Ковалева Ольга Владимировна

заслуживает присуждения ученой степени доктора искусствоведения по специальности 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

Отзыв ведущей организации на диссертационное исследование Ковалевой Ольги Владимировны «Дизайн текстильных полотен для костюма (история, теория, практика)» подготовлен доктором искусствоведения, профессором Жердевым Е.В.

Отзыв обсужден и утвержден единогласно на заседании кафедры «Промышленный дизайн» ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова», протокол № 9 от 04 апреля 2024 года.

Отзыв подготовлен доктором искусствоведения, профессором кафедры промышленного дизайна РГХПУ им. С.Г.Строганова Жердевым Е.В.

Заведующий кафедрой "Промышленный дизайн"
ФГБОУ ВО «Российский государственный
художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
Профессор, кандидат искусствоведения

Монина Т.А.

ФГБОУ ВО «Российский государственный
художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
Адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9.
Контактный телефон/факс: +7(499) 158-70-71
E-mail: info@mghpu.ru
сайт: <https://академия-строганова.рф>

