

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

На правах рукописи

Ковалева Ольга Владимировна

**ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ КОСТЮМА
(ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА)**

Специальность

5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора искусствоведения

Москва – 2024

Работа выполнена на кафедре Искусства костюма и моды федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)

Научный консультант: **Третьякова Анна Евгеньевна**
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры Реставрации и химической обработки материалов ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва

Официальные оппоненты: **Пириайнен Виктор Юрьевич**
Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры Материаловедения и технологии художественных изделий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», г. Санкт-Петербург

Михайлова Александрина Сергеевна
доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры «Дизайн» ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», г. Казань

Киселев Александр Михайлович
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры химических технологий им. проф. А.А. Хархарова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», г. Санкт-Петербург

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова», г. Москва

Защита состоится «28» мая 2024 года в 10 часов на заседании диссертационного совета 24.2.368.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина» по адресу: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина» 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская д. 1. и на официальном сайте университета: на сайте www.kosygin-rgu.ru

Автореферат разослан « » 2024 г.

Учёный секретарь диссертационного
совета
24.2.368.03 д-р. техн. наук, доцент

Новиков
Александр
Николаевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования связана с необходимостью глубоко исследовать историю развития текстиля, изучить его современные возможности и перспективы 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.

Сегодня в рамках нынешней политики РФ по импортозамещению и под влиянием стремительных изменений в проектировании тканей для одежды от российских дизайнеров требуется освоение новых материалов с инновационными свойствами. Сочетание новаторских идей, передовых материалов и проектной практики создает новую жизненную реальность, двигающую прогресс, что отражается в виде стремительного роста интереса к так называемым носимым технологиям, умным тканям и умной одежде. Потребители ждут от современных коллекций не только эстетического совершенства, но и технических возможностей, поэтому современные текстильные полотна невозможно представить без инновационной составляющей.

Одним из главных элементов декорирования текстильных полотен является орнамент, который динамично изменяется одновременно с полотном. Создание орнаментов нового поколения требует от дизайнеров текстиля как солидной подготовки в области изобразительного искусства, так и знаний существующих технологий исполнения узоров методом ткачества, вышивания, аппликации, печати, компьютерных программ с аналитическим подходом, чтобы воспринять достижения художественной культуры прошлого и выработать свой художественный язык, востребованный современниками.

В свою очередь изучение истории текстильного дизайна позволяет современным специалистам получить ценный опыт и знания из прошлого, а также учесть классические техники и стили при разработке современных текстильных полотен для дизайна костюмов. Обобщенные знания о технологии производства текстильных полотен позволяют дизайнерам-художникам и модельерам проводить эксперименты, исследовать новые материалы и техники, а также адаптировать свои решения под потребности и предпочтения современных потребителей, создавать уникальные коллекции и инсталляции.

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

Таким образом, актуальна проблема дизайна текстильных полотен как феноменальная система, сочетающая художественно-эстетические аспекты и технико-технологическое оформление процесса создания костюма, связанное со структурой и свойствами текстильных материалов в зависимости от применяемых волокон и их обработки, способов и методов окрашивания, техники печати, качества, компьютерных технологий, современных течений в изобразительном искусстве. Развитие дизайна текстильных полотен связано со следующими факторами:

эволюция моды;

научный подход к истории и практике создания дизайна текстильных полотен для костюма, позволяющий обеспечить систематизацию накопленных сведений, которые помогут использовать тенденции из истории прошлого при создании новых коллекций и дизайнерских решений;

необходимость научно обоснованной систематизации получаемых сведений и формулировка новых классификаций в области искусства текстиля, которая создаст условия развития индустрии и повышения качества российского дизайна текстильных полотен для костюма;

использование научно обоснованной систематизации социокультурных факторов в дизайне текстильных полотен для костюма является важным в создании полотен для костюма, отражающих предпочтения общества, и позволит выделить различные субкультуры с учетом экономических контекстов, оказывающих влияние на моду в целом.

Степень разработанности темы. Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются научные труды по эстетике, истории искусства и орнаментации тканей, позволившие определить основные направления данной работы. Ключевой основой для данного исследования послужили обширные и многогранные фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов: С. О. Хан-Магомедова, А. Н. Лаврентьева, Н. П. Бесчастнова, М. Пастуро, Ю. Я. Герчука, Г. С. Маслова, В. В. Сафонова, В. Ф. Сидоренко, А. В. Ефимова, Земпер Готфрида. Научный обзор охватывал материалы по истории, теории и методике декоративно-прикладного искусства, орнамента и текстильного рисунка, содержащиеся в работах А. де Морана, Н. Райли, Н. Н. Соболевой, Л. М. Буткевич, С. М. Темерина, Т. К. Стриженовой, И. А. Прониной, В. М. Василенко, И. А. Дворкиной. Крайне важным представлялось ознакомиться с исследованиями по истории и теории костюма, проведенными Р. М. Кирсановой, Р. В. Захаржевской, Т. В. Козловой и Г. И. Петушковой, О. Докучаевой. Научные интересы исследователей, охватывающие многие аспекты в области текстильного дизайна XX и начала XXI века, содержатся в работах В. С. Турчина, М. А. Блюмина, В. В. Поповой, Ю. К. Туловской, Н. М. Калашниковой, R. Pailes-Friedman.

Вопросы теории и методологии проектирования рисунка для текстильных материалов с учетом иллюзорного восприятия орнамента

освещаются в трудах Е. А. Заболотской, Л. Б. Каршаковой, Н. А. Преснецовой, П. Н. Бесчастнова. В зарубежных изданиях авторов M. Bowles, C. Lodder, C. Hallett, A. Johnston, K. Kight, J. Udale рассматривается применение графического языка орнаментальных композиций.

Рассмотрены научные труды Л. Заде, А. О. Недосекина, А. В. Силакова, Ю. А. Малюкова, Е. В. Егоричевой, посвященные теории прогнозирования модных тенденций.

Выбор и организация материалов диссертации подчинены задаче изучения и выявления наиболее эффективных методов и приёмов художественного проектирования орнаментальных композиций с эффектом объемного визуального и тактильного восприятия. Стоит отметить, что на данный момент отсутствуют методические разработки по созданию орнамента с эффектом объёмного визуального и тактильного восприятия.

Реализацию направлений диссертационного исследования продолжают разработки по расширению функциональных и визуальных эффектов за счет современных материалов, позволяющих создавать новую фактуру текстильной поверхности и повышать оригинальность художественно-колористического оформления такого материала. При этом создается эффект объемного визуального и тактильного восприятия на поверхности как бытового текстиля, так и текстиля технического назначения. Внедрение таких тканей в практику поможет расширению не только художественной составляющей, но также позволит создавать дизайн-продукт, который будет выполнять информативную нагрузку и помогать людям с ограниченными возможностями по зрению. Также это заинтересует обычных пользователей возможностями тактильного мира и, следовательно, будет способствовать поднятию уровня конкурентоспособности и расширению ассортимента отечественной текстильной продукции.

Объект исследования — дизайнерские текстильные полотна, используемые для создания костюма и аксессуаров, аспекты и перспективы их разработки и использования.

Предмет исследования — композиционные принципы, способы использования инновационных материалов и технологий, современные методы дизайна текстильных полотен, используемых для создания одежды.

Цель диссертационной работы состоит 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.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. провести историографический анализ эволюции текстильных полотен для одежды от неолита до современности, а также возможности декорирования этих полотен и одежды;
2. провести семантико-семиотический анализ развития орнаментальных узоров — основных элементов декорирования костюмов;
3. определить основные этапы развития проектирования и промышленного изготовления текстильных полотен, выявить роль традиций и инноваций в этом процессе с точки зрения технико-художественной эстетики, технологии исполнения и назначения готовой продукции — костюма;
4. спрогнозировать развитие дизайна костюма в многофакторном пространстве, применяя теорию нечетких множеств с учетом основных сущностей предметной области, обладающих соответствующими атрибутами; использовать инновационные подходы для реализации перспектив развития модных тенденций. Провести сравнение полученной модели прогнозирования развития дизайна костюма в условиях неопределенности с существующей моделью, построенной на основе теории вероятности, базирующейся на статистических данных, собранных путем составления обширной базы.

Границы исследования: в данной диссертационной работе проведен анализ использования орнаментальных узоров с момента их появления в период неолита до первой четверти XXI века. Территориальные границы исследования: территория Европы и всей европейской части России.

Методология исследования. Работа проводилась в соответствии с методологическими принципами комплексного историко-искусствоведческого анализа, основанного на системном изучении дизайна текстильных полотен как сложной, многоаспектной проектно-художественной системы.

В диссертационном исследовании применялась совокупность методов современного искусствознания, а именно: культурно-исторический; структурно-типологический; проблемно-логический; историко-описательный, методы стилистического, технологического, семиотического анализа; метод семантической интерпретации; метод включенного наблюдения.

- Культурно-исторический метод использовался в главе 1 для определения и последующего исследования исторических периодов развития дизайна текстильных полотен и трансформаций европейского костюма.

- Структурно-типологический метод применялся в главе 2 для классификации текстильного орнамента в соответствии с основными типами предметного творчества — стилизующим, декоративным, художественным.

- Использование культурно-исторического метода в главе 2 позволило выявить предпосылки развития нового подхода к проектированию современного орнамента в сложившихся промышленных условиях. В главе 2 в рамках историко-описательного метода исследования применялись синхронный и диахронный методы искусствоведческого анализа.

- Проблемно-логический метод в диссертационной работе позволил обобщить изучаемый материал, касающийся эволюции костюма и орнаментальных узоров на текстильных полотнах для костюма, сформулировать основные теоретические положения, связанные с развитием объемно-пространственного орнамента.

- Структурно-типологический метод, применявшийся в главе 4, дал возможность определить основные направления развития современной моды и теорию проектирования текстильных полотен в соответствии с технологией их изготовления и инновационными достижениями.

- Методы стилистического, технологического и семиотического анализа применялись при выполнении практических разделов 3 и 4 глав в ходе апробации, реализации и внедрения выдвигаемых научных положений.

- Методы прогнозирования с использованием теории нечетких множеств, которая учитывает риски отклонения от прогнозируемой величины в условиях неопределенности ключевых показателей, были применены для определения развития модных тенденций в одежде в 4 главе.

- Сравнительно-сопоставительный метод применимости моделей прогнозирования, описанных в 4 главе и основанных на теории вероятности и теории нечетких множеств, был использован с целью поиска наиболее адекватного варианта в многофакторных условиях.

Все используемые методы способствовали структуризации научных материалов, касающихся развития дизайна текстильных полотен для костюма, и выявлению новых, ранее не освещавшихся аспектов этого вида художественного творчества, включая тенденции развития костюма путем прогнозирования.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в том, что:

1. впервые проведён историографический анализ и дано научное обоснование эволюции технологии создания текстильных полотен в совокупности с такими методами, как культурно-исторический, структурно-типологический и проблемно-логический;

2. впервые проведено исследование с использованием методов технологического и семантико-семиотического анализа эволюционного развития орнаментальных узоров во всех видах декорирования текстильных полотен и костюмов – ткачестве, вышивке, печатном рисунке, кружевоплетении, аппликации, что позволило оценить взаимосвязь эволюции моды с ролью костюма и орнамента в социуме, трансформации современного дизайна текстильных полотен с учетом технико-технологических и социокультурных факторов, выявляющих предпосылки создания smart-текстиля и эстетику костюмов нового поколения;

3. выдвинута и обоснована гипотеза о влиянии научных знаний, включая исторический контекст, теоретические аспекты и практическое применение на

создание востребованных, инновационных дизайнерских полотен для одежды с использованием современных достижений digital-технологий;

4. впервые предложен алгоритм использования 4D-технологии для создания орнаменталистики в полностью напечатанном костюме на 3D-принтере;

5. разработан с применением научного аппарата принципиально новый подход к проектированию текстильных полотен, позволяющий охватить весь комплекс факторов, влияющих на формирование новой текстильной продукции;

6. впервые разработана методология применения современных digital-технологий в сочетании с использованием данных по истории текстильных полотен в условиях многофакторной мультизадачной системы проектирования текстильных полотен и возможностей вариативности орнамента;

7. разработана и предложена новая 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, что позволит усовершенствовать разработку современных коллекций одежды, костюмов и аксессуаров;

8. научную новизну представляет искусствоведческий анализ экспериментальных тенденций, творческих поисков и художественно-графических решений, содержащихся в проектах текстильных изделий, разработанных дизайнерами; предложено широко освещать особенности процесса обучения художников-проектировщиков в системе отечественных художественных школ.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что:

1. Проведенное исследование формирует и расширяет теоретическую базу в области текстильного дизайна и модной индустрии, способствует систематизации существующих знаний, появлению и освоению новых идей, концепций и подходов, которые приведут к новым открытиям и будут содействовать развитию теории дизайнерского текстиля.

2. Предложена новая методика проектирования современного текстильного полотна для костюма с учетом таких важных аспектов, как компьютерные технологии, новые технологии печати по ткани, современные материалы, современные течения в сфере изобразительного искусства. Исследования в данной области могут способствовать разработке новых исследовательских подходов при анализе дизайна текстильных полотен для костюма. Сюда входит разработка новых методов сбора и анализа данных, организация государственной статистики в области производства и потребления костюмных тканей, создание моделей и теоретических

конструкций, способных выявить процессы и определить явления в области производства и создания текстильных полотен.

3. Создана база, способствующая формированию теоретического подхода, который может быть использован при создании образовательных программ, курсов и тренингов по текстильному дизайну, что поможет для формирования компетентностного подхода в подготовке студентов и специалистов в области легкой промышленности в целом и текстильного производства в частности.

4. 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.

5. Детально описаны новые техники, материалы и технологии, являющиеся основой для разработки новых способов ткачества, окрашивания, печати и других видов декорирования, способствующие созданию разнообразных фактур тканей, позволяющие использовать экологически устойчивые материалы и применять в дизайн-процессе современные цифровые технологии.

6. Проведенный систематизированный исторический анализ традиций художественного оформления текстильных полотен для одежды обеспечивает сохранность и развитие культурного наследия для его практического использования на современном этапе.

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

8. Собранные и систематизированные материалы диссертационной работы позволяют издать научную монографию, а также различные виды учебной литературы для разных уровней подготовки в вузах по УГСН 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств», что позволит глубже и всесторонне изучать историю развития текстиля, применять полученные знания и воплощать различные творческие идеи в сфере художественного проектирования.

Внедрение научных результатов исследования. Основные положения работы докладывались и получили одобрение на международных и российских научно-практических конференциях: II Всероссийская научно-практическая конференция «Коды. Истории в текстиле» (2023); Всероссийский круглый стол с международным участием «Современные тенденции компьютерного проектирования орнамента» (2023); Международная научно-техническая конференция «Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (2018–2023)»; III Международный Косыгинский форум (2021); I Международная научно-практическая конференция «Инновации технологии к развитию теории

современной моды “МОДА (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)”» (2021); Всероссийская научно-практическая конференция «Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI века» (2018–2023); Международный научный форум (Образование. Наука. Культура) Гжельского государственного университета (2019); Международный научно-технический симпозиум «Современные задачи инженерных наук» (2017).

В рамках диссертационного исследования выполнен грант № 20-312-90042\20 «Теория и методы проектирования текстильного орнамента на основе идей русского авангарда» при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (руководитель — Ковалева О. В.) Отчеты по гранту содержат рекомендации по разработке методики проектирования индустриального орнамента с элементами 3D-моделирования на основе идей русского авангарда.

Под руководством автора настоящей диссертации были проведены диссертационные исследования аспирантов в области истории и теории дизайна (2022): «Теория и методы проектирования текстильного орнамента на основе идей русского авангарда» (Патина Т.Е.), «Арт-проектирование современного костюма из трикотажа (Бондаренко М.В.), «Художественное проектирование современного костюма с использованием русских народных традиций» (Неоронова А.П.). Также было подготовлено более 50 выпускных дипломных работ специалистов, бакалавров и магистров, в том числе магистерская выпускная работа «Разработка мобильного приложения для швейного бизнеса «prometria» в 2022 году поддержана Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Разработанные теоретические основы проектирования инновационного текстиля и орнамента применяются в образовательном процессе, что отражено в учебно-методическом обеспечении дисциплин «Материалы для создания современного костюма», «Инновационные технологии изготовления одежды и текстиля», «3D-моделирование одежды» (реализуемых кафедрой искусства костюма и моды для магистрантов) и «Приемы плоскостного и объемного изображения» (реализуемых кафедрой Искусства костюма и моды для обучающихся бакалавриата).

Апробация работы. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 82 научных работах, в том числе отражены в четырех учебных пособиях и монографии. Из них 22 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, 3 статьи — в журнале, входящем в международную базу цитирования Scopus, в том числе получено свидетельство номер RU 2023623340 на регистрацию базы данных «Анимированные изображения образцов агиттекстиля из фондов РГУ им. А. Н. Косыгина».

На защиту выносятся следующие положения:

- научные принципы, закономерности эволюционного развития и практического использования текстильных полотен для костюмов,

полученные в результате всестороннего анализа различных факторов, обуславливающих конструктивные, технологические и социокультурные особенности текстиля в любой временной период каждой исторической эпохи;

- теоретическое обоснование использования разнообразных возможностей smart-текстиля и оценка его влияния на дизайн текстильного полотна для одежды;
- подтверждение целесообразности использования digital-технологий и искусственного интеллекта в современном дизайне текстильных полотен, а также синхронное прогнозирование художественных, технологических и социокультурных свойства полотен, полученных в ходе научного анализа ряда существенных факторов;
- методология проектной деятельности по созданию новых коллекций текстильных полотен с учетом широкого спектра показателей, включая предпочтения потребителей и актуальные стилистические тренды в социокультурной среде и условиях глобализации.

Структура и объем диссертационной работы Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, словаря терминов, списка литературы, включающего 458 наименований, и двух приложений. Материал исследования изложен на 407 страницах со 131 иллюстрациями (без учета приложений).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В **первой главе** дано научное обоснование эволюции технологии создания текстильных полотен в совокупности с такими методами, как культурно-исторический, структурно-типологический и проблемно-логический, обеспечившие проведение обзора отечественного и зарубежного информационного пространства периодической и основной литературы о значительной роли текстиля в жизни человека, т.к. текстиль – одно из достижений человечества, вошедшее практически во все сферы деятельности, начиная от непосредственно от бытовых изделий (убранство, белье и пр.), предметов утвари и заканчивая последними разработками в машиностроении (авто-, авиа- и космические технологии). Текстиль окружает человека всюду, он не только основа одежды, предметов интерьера и быта, он – в основе и композитных материалов, которые по сравнению с металлом более легкие и прочные, износостойкие и пластичные.

Текстиль уникален по свойствам: гибкий, эластичный, стойкий ко многим факторам воздействия (температурным, влажностным, физико-химическим) в определенном диапазоне, который используется человечеством, в конечном итоге позволяет сделать жизнь комфортной.

Изготовление текстильных изделий послужило толчком к организации процесса труда в производственных масштабах, это практически одно из первых видов промышленности, появившихся в истории развития человечества. Вплоть до XIX века, с последней трети которого стремительного начали развиваться химические технологии, синтезировавшие новые

красители и полимеры, появились наукоемкие процессы освоения ресурсов, послужившие дальнейшему росту научно-технического прогресса и консьюмеризма, человечество производило текстиль из природного сырья – растительного и животного происхождения (хлопковый, льняной, шерстяной, шелковый и т.п.). Не потеряли ценности эти сырьевые ресурсы и в настоящее время, т.к. обладают рядом ценных свойств, которые сложно воспроизвести искусственно. Однако, появился так называемый «умный» текстиль или smart-текстиль, имеющий заданные свойства для конкретных специальных целей: технико-технологических, медицинских, спортивных, критических (огне- и холодостойкость и др.), повышения комфорта в бытовых условиях и т.п.

Основой текстиля является волокно, точнее волокнообразующий полимер, передающий свои свойства всему изделию. От волокна до ткани, вязаного или нетканого полотна проходит процесс достаточно сложный и трудоемкий, послуживший причиной развития целой отрасли – машиностроения, выпускающего оборудование, которое облегчает труд человека.

Одежда, костюм – ключевой компонент в жизни человека. Это не только защита от внешних факторов воздействия и удобство быта, это целый набор символов, обуславливаемый социумом, часть которого превратилось в отдельный вид искусства – Haute couture, в свою очередь создавшую prêt-à-porter. Текстиль обозначил моду, объединяющую и разделяющую социальные группы, вносящую язык условностей в обществе и диктующую нормы поведения. Каждая историческая эпоха характеризуется своей стилистикой модной одежды, динамичной и пластично изменяющейся на протяжении всего времени.

Текстильное полотно – тканое, вязаное, нетканое – основа для создания готовой одежды, аксессуаров и костюма. На протяжении всего развития человечества менялись требования к текстильному полотну и технико-технологические возможности его изготовления, которая пластично переходила от одного народа к другому, из одного края в другой, происходила постепенная глобализация техники изготовления полотен, узоров, орнаментов, декорирования, способов крашения и т.п. таким образом, выделено значение моды как эволюционно развиваемого процесса: от защитной функции до объекта искусства и маркера идентификации и социального положения в обществе.

Определяющими элементами текстильного полотна является сырьевой состав, рисунок переплетения и другие физико-механические показатели полотна, его цвет, наличие рисунка/орнамента, которые в совокупности влияют на решение портного/модельера использовать именно это полотно при изготовлении костюма. И в современное время эти же критерии в совокупности с физико-химическими характеристиками позволяют реализовать замысел дизайнера и обеспечить помимо эстетики и оптимальные эксплуатационные свойства потребителя.

Проведенный историографический анализ показал феномен создания человеком текстиля еще в эпоху неолита, т.к. зафиксирована находка пряжи, скрученной нити, сделанной 34 тыс. лет назад. Древняя пряжа сделана из растительного сырья и ею сшивали шкуры. Таким образом, первым волокном, освоенным человеком на уровне изготовления текстильного изделия является целлюлозное. Еще в древности люди целенаправленно культивировали и перерабатывали определенные растения с лубяными волокнами, и одним из первых считается лен. Льняные изделия встречаются в самых древних археологических находках, относятся к каменному веку.

Еще одно удивительное явление из истории текстиля – это натуральный шелк, производимый в Китае, монополизировавшем шелководство и начиная с четвертого тысячелетия до н.э. свято хранил и оберегал его секрет. Великий шелковый путь определил экономико-социальное развитие мира в целом.

Также проведен анализ современных технологий, направленных на создание текстильных полотен, их декорирования путем ткацких способов, варьируя переплетение основы и утка, вышивки и кружевоплетения, дизайна процессов колорирования – крашения и печати. Также выявлен рост эргономической значимости digital-технологий, которые воспроизводят вышивальные, печатные эффекты, включая 3D-печать в разновидности термотрансферной – DTF.

Во **второй главе** представлен обзор текстильных технологий, направленных на создание, изготовление текстильного орнамента, история узорчатого рисунка в различных техниках от древних времен неолита до сегодняшних digital-технологий.

Проведено исследование с использованием методов технологического и семантико-семиотического анализа эволюционного развития орнаментальных узоров во всех видах декорирования текстильных полотен и костюмов (ткачестве, вышивке, печатном рисунке, кружевоплетении, аппликации), что позволило оценить взаимосвязь эволюции моды с ролью костюма и орнамента в социуме, трансформации современного дизайна текстильных полотен с учетом технико-технологических и социокультурных факторов, выявляющих предпосылки создания smart-текстиля и эстетику костюмов нового поколения.

Значение орнамента заключается в изображениях, находящихся на предметах, точнее на их поверхностях, в том числе и на одежде, имеющих глубокий смысл: первоначально все предметы быта и орудия труда, одежда несли свои основные функции, и для усиления эффекта действенности на их поверхностях появились орнаментальные знаки, несущие разнообразную информацию, как для реального мира, так и для мира духов, который всегда имел огромное значение для человека на любом этапе его истории и обозначавшийся религиозными концепциями. К зарождению текстильных узоров относится и татуировка, наскальные рисунки, создание декоративных элементов на орудиях труда и охоты, появление тотемов и пр. Татуировка

трансформировалась в орнаменталистику на покровных материалах – одежде, защищающей тело человека.

В целом, орнамент со времен неолита претерпевает семантическую трансформацию, при этом сохраняя практически до сегодняшнего дня семиотический смысл. Его эволюционный путь начинается с обретения символа оберега, наносимого на покров, участвующий в ритуалах и обрядах, затем приобретает признаки родовой принадлежности – маркера идентификации каждого носителя знаков, соответственно, обозначая иерархию внутри рода, сообщества, в результате происходит определение социального статуса, подтверждаемого внешними атрибуционными знаками, в основе которых – символы, нанесенные на одежду.

Исторический анализ традиционных тканей для национальных костюмов народов мира показывает, как на основе национального орнамента формируется вид межнационального орнамента. По формальному признаку орнамент можно классифицировать следующим образом (рисунок 1):

Рис. 1 Классификация орнамента по формальному признаку

Орнамент наносится или встраивается в структуру одежды, в аксессуары, формируя новую смысловую нагрузку – одежда трансформируется, возникает понятие «костюм», т.к. по нему можно определить принадлежность к исторической эпохе, установить социальный статус, род деятельности и пр. Орнамент имеет значение индивидуального уникального кода, который социум присваивает каждому члену сообщества.

Приведены способы декорирования текстильных полотен, основным элементом которых является орнаментальный узор, усложняющийся и изменяющийся на разных исторических этапах, но при этом следующий основным композиционным закономерностям мотивам и ритмам; и по сей день элитарными остаются полотна: кружев, золотошвейных и фактурных типа ворсовых (бархат) и жаккардовых. Сетка орнаментальных построений

лежит в основе любого современного узора, т.к. она канонична и отдельные стилевые трансформации мотивов не способны ее разрушить. Повторяясь в сотнях тысяч композиций, эта структура несет в себе законы искусства, выверенные временем и разумом. Построение любого орнамента основывается как на общих законах композиционной организации, так и на правилах композиции, предназначенных для использования в проектировании конкретных изделий.

Современная цифровизация процесса создания рисунка на текстильной продукции, в том числе и на полотнах, приводит к глобализации и к снижению значения вертикали в социальной иерархии, уменьшению роли национальных признаков, при этом выделяются различные субкультуры и общества, объединенные по признакам общих интересов, родственной профессиональной деятельности и пр.

Третья глава посвящена современной теории проектирования текстильных полотен для костюма, где ключевым моментом является дизайн текстиля – относительно новое проектное направление, появившееся в XIX веке и оказавшее влияние на развитие моды, архитектуры, изобразительного искусства, послужившее рождению целого направления импрессионизма, в настоящее время лежит в основе разработок модных тенденций.

Выявленная мультидисциплинарная парадигма теории проектирования текстильных полотен для костюма позволила обозначить схему проектирования этих полотен, ориентированную прежде всего на запросы дизайнеров, что обеспечить разработку ткани с учетом художественной идеи, запросов потребителей и современных технико-технологических возможностей изготовления костюма.

Представлена перспектива развития выпуска персонализированной массовой продукции и одновременно и штучных образцов (B2B- и B2C-направления), что может усилить развитие digital-технологий, а также расширяет возможности варьирования текстильного орнамента, динамично изменяющегося с тенденциями моды и сохраняющего память об архаичном прошлом.

Предложен алгоритм создания костюма с 4D-орнаментом, полностью напечатанного на 3D-принтере, позволяет создать новую структуру – уникальные объемные композиции на базе орнамента, лежащего в основе формы костюма.

Разработаны экспериментальные образцы текстильных полотен с теплонагревательными, светонакопительными свойствами. Созданы текстильные полотна из медных нитей, разработаны авторские тканые орнаменты для дизайнерских полотен, разработана технология послойного нанесения орнамента (рисунок 2).

Рис. 2 Образцы материалов с а) использованием медной нити; б) нити со светонакопительными свойствами

Выявлена цикличность моды, ее динамичность и эволюция, определяющим фактором являются технические и научные достижения человека. Обнаружена тесная взаимосвязь между материалом ткани и костюма из нее, которая семантически обусловила и форму, силуэт самого костюма и орнамент текстильных полотен, из которого он изготовлен.

Архитектура орнаментального пространства может представлять собой не только визуальное изображение, но и быть трехмерной структурой, что является результатом 3D-печати, как показано в последовательности построения объемно-пространственного орнамента – от замысла до реализации. На основе этого предложен алгоритм создания костюма с 4D-орнаментом, полностью напечатанного на 3D-принтере, что позволило создать новую структуру – уникальные объемные композиции на базе орнамента, лежащего в основе формы костюма. В ходе анализа современных технологий выделены новые виды орнамента (рисунок 3).

Орнамент «оттеночного типа»

Создание орнамента за счёт сочетания различных техник таких как: печать по ткани, ткачества, вышивки

Объемно-пространственный орнамент

Создание орнамента за счет 3D печати, флокирования

Техно-орнамент

создание орнамента за счет творческой доработки поверхностных текстур в качестве декора и конструктивных элементов электронных компонентов.

Рис. 3 Классификация орнаментов на основе используемой технологии

Четвертая глава посвящена поиску и разработке методов прогнозирования дизайна текстильных полотен для костюма, определяющие запросы потребителей, модные тенденции с учетом технико-технологических возможностей отрасли и предприятия, в частности, концепции дизайнерского решения композиции готовых текстильных изделий.

Разработана и предложена модель прогнозирования с учетом увеличения показателей и их факторов, которая охватывает более широкий диапазон концепций и позволяющая более точно указать необходимость или развитие того или иного элемента костюма (аксессуара) или костюма в целом.

Для прогнозирования модных трендов можно выделить несколько подходов, которые на обобщенном уровне можно объединить в две группы: качественно-экспертные методы и количественно-программно-аппаратные.

Первая группа подходов характеризуется преимуществами в плане отсутствия затрат в создание программно-аппаратных средств и математического обеспечения, однако обладает врожденным недостатком, связанным с субъективизмом индивидуального восприятия.

Вторая группа может обеспечивать более высокую точность и объективность прогнозов, однако зависит от затрат на программно-аппаратное обеспечение, формирование массивных исходных данных, их полноты и корректности.

Для целей прогнозирования выделяются четыре основные дизайн-характеристики целевого множества дизайн-объектов:

- Модель – характеристика человека-носителя художественно-эстетического решения дизайна одежды,
- Стиль одежды – характеристика собственно художественно-эстетического решения дизайна одежды.

Характеристика материала для создания художественно-эстетического решения одежды, которая разделяется по двум уровням:

- Эстетико-колористическое решение материала;
- Физико-механическое решение материала.

Каждая из дизайн-характеристик обладает своим набором измеримых атрибутов. Измерения проводятся как количественно (традиционный способ), так и качественно, в форме лингвистических переменных, на основе заранее подготовленных шкал.

Понятие «лингвистическая переменная» в настоящем разделе понимается в смысле теории нечетких множеств.

Каждый элемент выборки здесь и далее называем кейсом. Атрибуты кейса: год фактической фиксации модели на фотографии (обозначение t), Модель, Стиль одежды, Материал и сезон кейса.

Характеристика «Модель» обладает следующими атрибутами:

- принадлежность модели к году конкретного модного сезона (обозначение t), например: сезон лето-2022, сезон зима 2021, и т.д.;
- пол;
- возраст. Здесь измерение идёт с помощью лингвистической переменной Age: детский, юный, молодой, средних лет, выше среднего;
- рост. Применяется лингвистическая переменная Height: низкий, средний, высокий;

- комплекция. Применяется лингвистическая переменная Build: худоба, норма, полнота. Поскольку совокупная статистика является сильно дифференцированной по комплекции, возрасту и полу, здесь применяется набор трапециевидных функций принадлежности (в смысле теории нечетких множеств), фиксирующих зоны неопределённости между смежными градациями худобы, нормы и полноты.

Вводится термин «Кластер модели» – объединение признаков Age, Height и Build. Всего можно выделить $5 * 3 * 3 = 45$ кластеров, но наиболее ёмкими с точки зрения рынка являются следующие кластеры и их объединения:

- «молодёжный» (обозначение Youth: возраст 18 – 25 лет, рост средний и выше, комплекция худоба и норма;
- «медианный» (обозначение Medium): возраст 25 – 40, рост средний и выше, комплекция норма;
- «возрастной» (обозначение Aged): возраст 40+, рост средний, комплекция полнота.

Цель создание модельного и программного аппарата направлена на создание прогноза модных тенденций в названных кластерах.

Характеристика «Стиль одежды» обладает следующими признаками:

- вид изделия. Здесь выделяются топ, рубашка, блуза, лонгслив, свитшот, жакет, пальто, куртка, платье, боди, комбинезон, шорты. Одному виду изделию соответствует ровно один кейс;
- стиль. Выделяются casual, классический, романтический сафари, этно, спортивный, авангард, коктейльный, пляжный;
- длина. Варианты дизайна: укороченный, до линии талии, до линии бедер, до линии колен, до середины голени, до щиколотки, макси, удлиненный;
- силуэт. Отмечены прилегающий, прямой, расширенный.

Характеристика «Эстетико-колористическое решение материала» обладает следующими атрибутами:

- тип материала. Это плательная, рубашечная и костюмная ткани, трикотаж, кожа, замша, кружево, пластик;
- цвет. Выделяется классическая цветовая шкала (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый) и дополнения к ней (коричневый, пурпурный, чёрный, белый, серый, бежевый);
- сминаемость. Применяется лингвистическая переменная Creasing: высокая, средняя, низкая;
- драпируемость. Применяется лингвистическая переменная Drapability: высокая, средняя, низкая;
- особенности материала: нет, полупрозрачный, разрезы, пайетки, эластичность, блеск, бахрома, потёртости;
- вид орнамента. Здесь отмечены следующие разновидности: нет принта (однотонная расцветка одежды), полоска, клетка, растительный,

геометрический, предметный, абстрактный, анималистический, фото, текстовый, градиент, тай-дай;

- раппортность орнамента: нет, монораппортный, крупнорап-портный, среднераппортный, мелко-раппортный.

Множество кейсов, распределённых по годам, представляют собой основание для прогнозирования.

Предлагается следующая структура и принципы построения алгоритма прогнозирования модных трендов:

- все модели кейсов группируются по своим кластерам, выделяется 3 базовых кластера, полезных для прогноза с экономической точки зрения или целей пользователя модели, например Youth, Medium и Aged, нетипичные модели отбраковываются, т.е. выборка сужается;

- производится относимость кейсов к 9 базовым стилям (операторская работа или результат распознавания нейронной сетью);

- обновлённая выборка проходит частотный анализ. Выделяется частота λ_i присутствия в выборке i -го базового кластера (из 3) и частота μ_j присутствия в выборке j -го базового стиля (из 9). Одновременно с этим определяется частота ψ_k присутствия в выборке k -й модной тенденции (из 27);

- определяется потенциал прогнозирования. Если статистическая выборка содержит от 4 до 6 лет факта, то возможно прогнозировать только один следующий год. Если в выборке от 8 до 10 лет факта, то возможен прогноз на 2 года вперёд, с одновременной верификацией весов отдельных годов для прогнозных лет. Например, проводим прогнозирование частот на один год вперёд, используя линзу шириной в 4 года. Если номер последнего фактического года в выборке составляет T , то справедливы соотношения:

$$\lambda_{T+1} = \sum_{t=T-3}^T r_t * \lambda_t \quad ,$$

$$\mu_{T+1} = \sum_{t=T-3}^T r_t * \mu_t \quad ,$$

$$\psi_{T+1} = \sum_{t=T-3}^T r_t * \psi_t \quad (1)$$

Здесь r_t – вес года с номером t в оценке прогнозного года с номером $(T+1)$;

- производится упорядочивание прогнозных модных тенденций по убыванию присутственных частот. Для каждого базового кластера из 3х выделяется по две модных тенденции из 9, считая, что именно эти прогнозные тенденции должны быть положены в основу массового производства текстильных материалов с дизайн-характеристиками, соответствующих выделенным стилям на $(T+1)$ прогнозный год;

- аналогичным образом, проводится прогнозирование годов с номерами $(T+2)$, $(T+3)$ и т.д., ориентируясь на продолжительность целевого горизонта прогнозирования.

Разработанное для целей настоящего исследования программное решение Fashion реализовано на платформе 1С: Предприятие 8.3.

Концептуальная модель для предметной области «Прогноз» представлена на рисунке 4, то же для предметной области «Лингвистическая переменная» - на рисунке 5. Концептуальные модели являются классическими диаграммами «сущность – связь» в нотации UML, в которых фиксируются три вида связей: кардинальность; агрегирование; композиция.

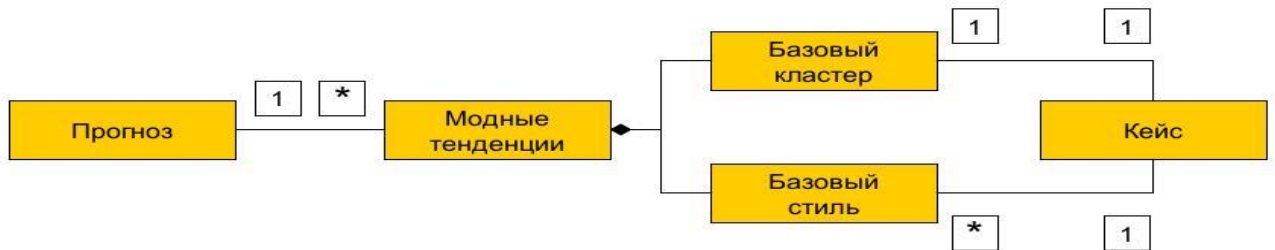

Рис. 4 - Концептуальная модель предметной области «Прогноз»

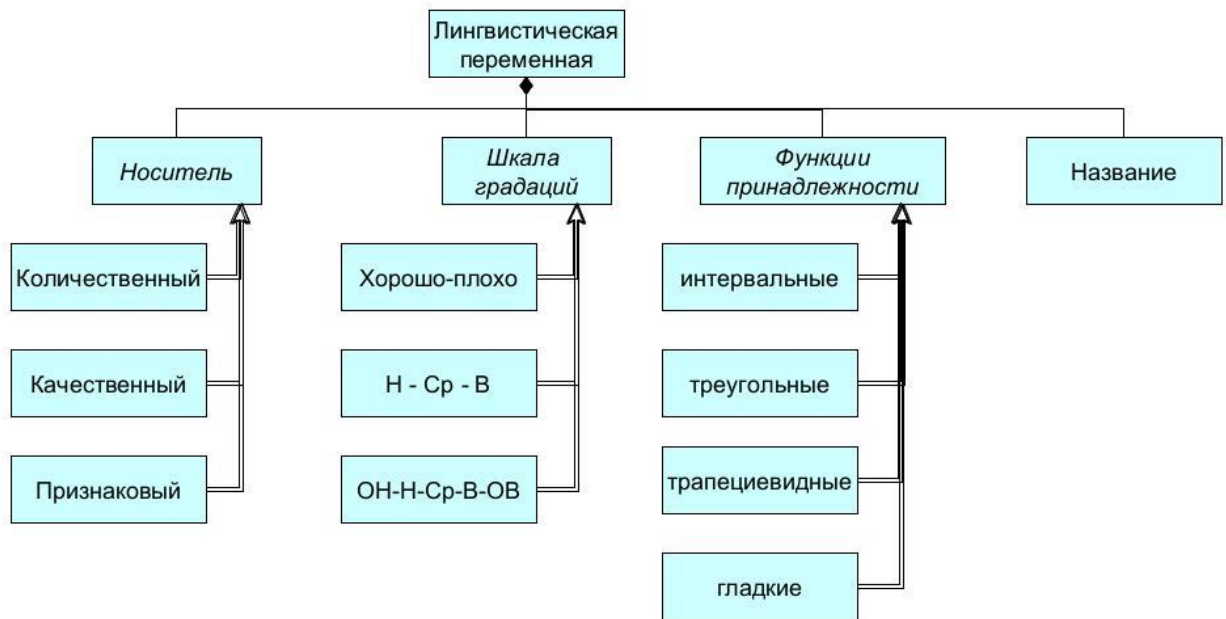

Рис. 5 - Концептуальная модель «Лингвистическая переменная»

Процесс прогнозирования на верхнем уровне, реализуемый по модели, можно представить в виде последовательно реализуемых 6 стадий: Подготовка базы фотографий моделей – Обработка фотографий экспертом или нейронной сетью – Импорт данных в программу 1С: Fashion – Оценка частот по выборке – Оценка и моделирование нечеткости данных (размытие параметров) – Нечеткий прогноз частот на 1-5 лет.

Реализация прогнозного моделирования по описанному подходу может быть представлена в виде графика прогноза (рисунок 6) на примере романтической тенденции в стиле одежды. Из графика видно, что нечеткое осреднение на пятилетнем интервале вносит в прогноз сглаживающий эффект.

Здесь прогнозируются не всплески, связанные с проявлениями циклов «быстрой моды», а ожидаемый расчётный диапазон частоты присутствия романтического стиля в выборке, долгосрочное ожидание этой частоты на основе проявления долгосрочных циклов модных трендов.

Рис. 6. - Нечетко-множественный прогноз тенденции «романтика»

Также произведены расчеты тенденций модных трендов и для колористических решений, которые также имеют непосредственное отношение к принятию решений о дизайн-проектировании текстильных материалов для модной одежды.

Таким образом в ходе проведенных исследований разработана и предложена модель прогнозирования с учетом увеличения показателей и их факторов, которая охватывает более широкий диапазон концепций и позволяющая более точно указать необходимость или развитие того или иного элемента костюма (аксессуары) или костюма в целом.

Также выявлено значительное влияние современных достижений в сфере текстиля, в том числе и полотен для костюма. Digital-технологии позволяют аккумулировать огромное количество информации по всей многофакторной мультизадачной системе проектирования текстильных полотен. Оперирование факторами в этой системе вносит определенные коррективы по усовершенствованию дизайнерских разработок и выпуска готовой текстильной продукции с учетом запросов потребителей и тенденций моды.

Установлено, что формальные графические качества орнаментальных структур на текстильных полотнах приобретают новые аспекты в проектировании изображений с помощью digital-технологий. Изменяется принцип применения приемов проектирования орнаментов, что требует от художника быстрой ориентировки в оценке возможностей графического мотива и его вариативности.

В ходе проведенных испытаний и экспериментов с возможностью использования digital-технологий в проектировании показало развитие участия искусственного интеллекта в прогнозировании модных тенденций, будущей популярности каждого элемента моды (например, белого цвета,

ткань без печатного рисунка и т.д.) для разнообразных групп потенциальных покупателей.

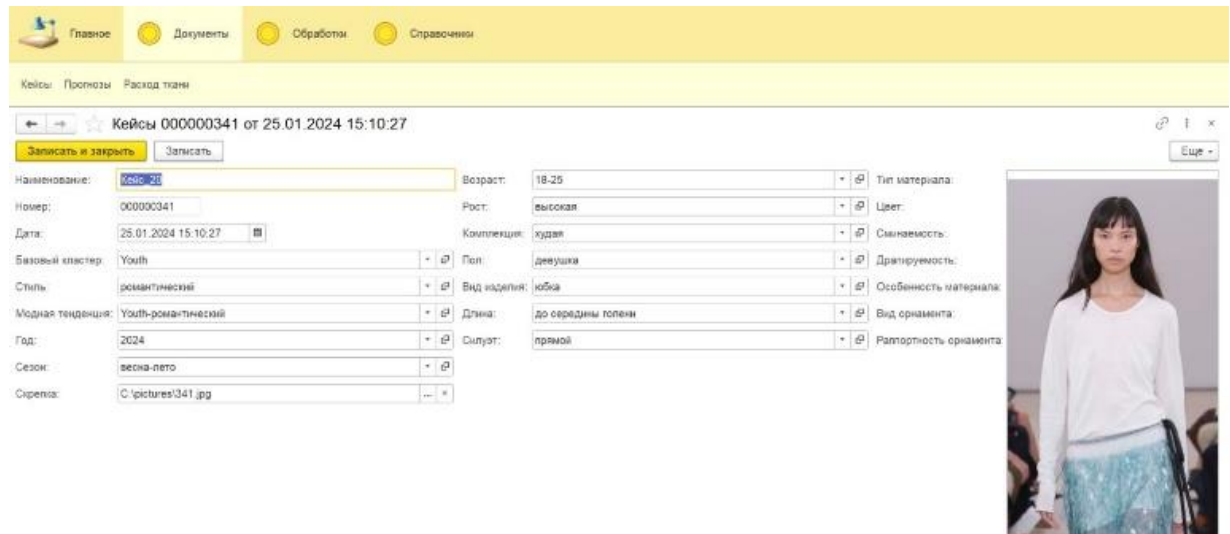

Рис. 8. - Экран документа Кейсы

В результате проведенных аналитических исследований установлено, что эволюция костюма в настоящий момент переживает переходный период, который приводит к появлению нового направления одежды, технологичной, комфортной, защитная функция ее преобразовалась в специального назначения с повышенной комфортностью, а также при этом уделяется огромное внимание ее внешнему виду – эстетичности и техничности:

Одежда →	Костюм →	Одежда специального назначения
Неолит – ранняя античность	Античность – настоящее время	Настоящее время – ...
Защитные покровные функции	Защита и эстетика	Эстетика, комфорт и функциональность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее диссертационное исследование, осуществленное в соответствии с заявленными целью и задачами, привело к следующим основным результатам:

1. Культурно-исторический, структурно-типологический, проблемно-логический, историко-описательный, стилистический, технологический и семиотический анализы, а также методы семантической интерпретации и включенного наблюдения позволяют сформулировать научные принципы

развития дизайна текстильных полотен для одежды и описать перспективы развития данного направления с учетом современных тенденций цифровизации и глобализации.

2. Научный анализ истории дизайна текстильных полотен для костюма, проведенный на основе культурно-исторического, структурно-типологического, проблемно-логического, технологического и семиотического методов исследования, позволяет выявить определенные эволюционные закономерности в становлении моды. Среди прочего, важную роль в развитии одежды играют декоративные элементы, связанные с эстетикой и функциональными качествами одежды. Так, благодаря анализу, появилась возможность определить направление развития современного дизайна текстильных полотен для костюма.

3. Представленная гипотеза о взаимосвязи различных областей научного знания о дизайне текстильных полотен для костюма имеет научное обоснование и может быть практически доказана и использована при создании инновационных полотен для костюма.

4. Социокультурные факторы оказывают существенное влияние на особенности дизайна текстильных полотен для костюма. При этом именно этнические, национальные традиции и культурное наследие обуславливают сохранение историко-культурной идентичности в дизайне костюма.

5. Основной декоративный элемент текстильных полотен — орнамент — со времен неолита претерпевает семантическую трансформацию, при этом сохраняя смысл знака. Эволюция орнамента происходила постепенно — от оберега, маркера родовой идентификации к символу социального статуса. Орнамент концептуализирует костюм, придает ему особую смысловую нагрузку, что позволяет определить статус и род деятельности владельца, а также принадлежность текстильного изделия к определенной исторической эпохе. Можно утверждать, что орнамент выполняет функцию индивидуального, уникального социокультурного кода.

6. Будучи процессом, мода эволюционировала от механизма защиты от внешних факторов до объекта искусства. На это, помимо прочего, влияли и продолжают влиять технико-технические достижения текстильной промышленности, дизайнерские инновации в области ткачества, вышивки, кружевоплетения, а также колорирования (крашения и печати). Перспективность рассматриваемых технологий — в эргономичности и нарастающей универсализации и вариативности digital-технологий, воспроизводящих вышивальные, печатные эффекты, включая 3D-печать в разновидности термотрансферной DTF. Кроме того, цифровизация изготовления рисунка на текстильной продукции, в том числе и на полотнах, приводит к нивелированию социальной стратификации и стиранию национальной специфики изделий: семантика текстильной продукции все чаще обозначает различные субкультуры и сообщества по интересам, профессиональные комьюнити и проч. по всему миру. Digital-технологии

имеют большое значение не только для проектирования текстиля, но и для прогнозирования модных тенденций, например, с целью расширения аудитории потребителей того или иного бренда с учетом социокультурных факторов.

7. Анализ новейших технологий, таких как цифровая печать, компьютерное вязание, трехмерное моделирование и другие, позволяет разработать научно обоснованную методологию проектирования орнаментов текстильных полотен для уникальных и инновационных изделий.

8. Дизайн имеет важное значение в создании идентичности бренда текстильных изделий. Для формирования узнаваемого и уникального стиля необходимо грамотное использование логотипов, цветовых схем, узоров и других элементов дизайна.

9. Теория проектирования текстильных полотен для костюма имеет мультидисциплинарный характер. Так, с практической точки зрения, схемы проектирования полотен могут быть и ориентированы на запросы дизайнеров, и учитывать художественную идею, запросы потребителей, современные технико-технологические возможности. В ходе диссертационного исследования была определена перспектива развития выпуска персонализированной массовой продукции и одновременно штучных образцов (B2B- и B2C-направления), что может поспособствовать развитию digital-технологий, а также расширению возможностей варьирования текстильного орнамента, динамично изменяющегося с тенденциями моды и сохраняющего память о прошлом.

10. Проведенное научное исследование позволило разработать алгоритм создания костюма нового поколения — в диссертационной работе представлена последовательность построения объемно-пространственного орнамента — от замысла до реализации — с 4D-орнаментом, полностью напечатанном на 3D-принтере, что позволило создать новую структуру — уникальные объемные композиции на базе орнамента, лежащего в основе формы костюма.

11. Существующие методы прогнозирования, основанные на теории вероятности, имеют ряд недостатков, таких как высокая корреляция последовательностей модных трендов, сбор статистических данных, что снижает точность метода, в том числе и в плане ограниченности количества учитываемых факторов каждого исследуемого параметра. Цикличность процесса развития моды, связанная и с социальными изменениями, можно считать научно обоснованной.

12. Разработана модель прогнозирования, в основе которой — теория нечетких множеств, которая с помощью рисков отклонения и многофакторности изучаемого объекта с учетом влияющих на него внешних показателей, охватывает более широкий диапазон концепций и обеспечивает получение более точного прогноза развития того или иного элемента костюма (аксессуары) или костюма в целом.

13. Эволюция костюма в настоящий момент переживает переходный период. Он характеризуется появлением нового направления в одежде — технологичной и удобной, — функция защиты от внешних факторов уступает место обеспечению комфорта с учетом эстетической привлекательности и техничности выполнения изделия.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Монография и учебные пособия

1. Проектирование технологии тканей заданного строения : монография / С. Д. Николаев, О. В. Ковалева, А. А. Ликучева [и др.] – Москва : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2007. – 180 с.
2. Синицына, Е. И. Аддитивные технологии в проектировании костюма : учебное пособие / Е. И. Синицына, О. В. Ковалева. – Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. – 64с.
3. Евсюкова, Е. В. Изготовление ремизных тканей мелкоузорчатых переплетений на ткацком станке : учебное пособие / Е. В. Евсюкова, О. В. Ковалева.– Москва : МГУДТ, 2015. – 48с.
4. Ковалева О.В., Рыбаулина И.В. программное обеспечение технологического процесса ткачества : Методические указания к выполнению лабораторных работ, – М.: ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А.Н. Косыгина», 2012. – 25 с.
5. Рыбаулина И.В., Ковалева О.В. Построение рисунков переплетений для жаккардовых тканей в программной среде Photoshop Учебное пособие – М.: МГУДТ, 2015.- 20 с.

Публикации в рецензируемых журналах, входящих в базу SCOPUS:

1. Пати́на, Т. Е. Формирование и становление русского авангарда в период 1910–1930 гг. Идеи русского текстильного авангарда / Т. Е. Пати́на, О. В. Ковалева // Вестник славянских культур. – 2022. – № 65. – С. 315–324.
2. Николаев, С. Д. Исследование напряженно деформированного состояния нитей на ткацком станке с использованием тепловизора / С. Д. Николаев, О. В. Ковалева, А. А. Ликучева // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2004. – № 3 (278). – С. 121–124.
3. Николаев, С. Д. Оптимизация технологического процесса ткачества при использовании комплексного показателя эффективности / С. Д. Николаев, О. В. Ковалева // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2004. – № 6 (281). – С. 39–42.

Публикации в научных журналах из списка ВАК Минобрнауки России:

1. Бесчастнов, Н. П. От фактурно-оттеночных орнаментов к орнаментальным композициям контрастных цветовых сочетаний: пути поиска образности в дизайне / Н. П. Бесчастнов, О. В. Ковалева, И. В. Рыбаулина //

- Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2019. – № 1–2. – С. 149–159.
2. Бесчастнов, Н. П. Художественные процессы в проектировании костюма, текстильных изделий и орнамента в искусстве постмодернизма / Н. П. Бесчастнов, О. В. Ковалева, Е. Н. Дергилева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2019. – № 2–2. – С. 328–339.
 3. Бесчастнов, Н. П. От фактуры к орнаменту: традиционные и инновационные технологии в построении современных орнаментов «оттеночного типа» / Н. П. Бесчастнов, О. В. Ковалева, И. Н. Стор // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С. Г. Строганова. – 2018. – № 3–2. – С. 245–252.
 4. Бондаренко М. В. Приемы оформления современной одежды из трикотажа / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2021. – № 2(62). – С. 51–55.
 5. Бондаренко М. В. Аранское вязание как основа современного проектирования трикотажных изделий / М. В. Бондаренко, Е. И. Кудрявцева, О. В. Ковалева // Дизайн и технологии. – 2019. – № 73 (115). – С. 14–22.
 6. Бондаренко, М. В. Генезис и исторические изменения форм костюма из трикотажа / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Технологии и качество. – 2021. – № 3(53). – С. 59–64.
 7. Бондаренко М. В. Подходы к определению формы трикотажных изделий / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Дизайн и технологии. – 2022. – № 87(129). – С. 6–12.
 8. Бондаренко М. В. История и современность: традиционный трикотаж в XXI веке / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2021. – № 4–1. – С. 320–328.
 9. Бондаренко, М. В. Современные представления о трикотаже и художественный образ в арт-проектах с использованием вязания / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2020. – № 1–2. – С. 95–101.
 10. Ковалева, О. В. Создание объемно-пространственного орнамента для костюма / О. В. Ковалева, М. В. Бондаренко, А. А. Ланина // Технологии и ткачество. – 2023. – № 4(54). – С. 54–59.
 11. Ковалева О. В. Цифровой текстиль. Современные подходы к проектированию текстильных полотен для костюма / О. В. Ковалева, М. В. Бондаренко, А. А. Ланина // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2023. – № 1–2. С. 95–101.

12. Ковалева, О. В. Создание объёмно-пространственного орнамента с использованием цифровых технологий / О. В. Ковалева, М. В. Бондаренко, Т. Е. Патица // Дизайн и технологии. – 2023. – № 95(137). – С. 14–23.
13. Ковалева, О.В. Технология исполнения орнаментов в текстиле – связь времен / О. В. Ковалева, А. Е. Третьяков // Дизайн и технологии. – 2023. – № 97(139). – С. 6–13.
14. Ковалева, О.В. Количественное моделирование и прогнозирование модных тенденций в материалах для модной одежды на основе нечетко-множественных подходов / О. В. Ковалева, А. В. Силаков, А. Е. Третьяков, [и др.] // Дизайн и технологии. – 2023. – № 9 8(1140). – С.15–24.
15. Ковалева, О. В. Современный метод прогнозирования в дизайне текстильных изделий / О. В. Ковалева, И. Б. Волкодаева М. В. Бондаренко // Дизайн. Материалы. Технология. – 2023. – № 4(72). – С. 78–83.
16. Неоронова, А. П. Ретроспективный анализ народного русского костюма / А. П. Неоронова, О. В. Ковалева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2021. – № 3(63). – С. 115–119.
17. Неоронова, А. П. К вопросу актуальности методики в проектировании костюма на основе русских народных традиций / А. П. Неоронова, О. В. Ковалева // Дизайн и технологии. – 2021. – № 82(124). – С. 14–23.
18. Неоронов,а А. П. Этнохудожественные явления в современном костюме российских брендов / А. П. Неоронова, О. В. Ковалева // Технологии и качество. – 2021. – № 2(52). – С. 72–80.
19. Патица Т. Е. Проектирование «индустриального» текстильного орнамента на основе идей «русского авангарда» / Т. Е. Патица, О. В. Ковалева // Технологии и качество. – 2021. – № 4(54). – С. 54–59.
20. Патица Т. Е. Дизайн современного костюма в контексте «умного текстиля»: проблематика и проектные возможности / Т. Е. Патица, О. В. Ковалева. // Дизайн и технологии. – 2020. – № 75(117). – С. 114–118.
21. Николаев, С.Д. Проектирование тканей специального назначения по ее поверхностной плотности и порядку фазы строения / С. Д. Николаев, А. В. Поликарпов, О. В. Ковалева [и др.] //Дизайн и технологии. – 2016. – № 55 (97). – С. 75–80.
22. Николаев, С.Д. Разработка научных основ и создание новых высокоэффективных технологических процессов изготовления тканей заданного строения на современном технологическом оборудовании / С. Д. Николаев, О. В. Ковалева, А. А. Личучева [и др.] // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университета. 2010. С. 10–13.

Научные статьи в других изданиях

1. Артамонова М. М. Влияние стрит-арта на современную моду / М. М. Артамонова, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2017»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20 –24 ноября 2017. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2017. – С. 94–97.

2. Афиногенова Н. Н. История и перспективы развития авторского декоративно-художественного нетканого текстиля / Н. Н. Афиногенов, О. В. Ковалева // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сборник материалов III Международной научно-практической конференции, посвящённой Федору Максимовичу Пармону, Москва, 5–7 апреля 2023 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2023. – С. 17–22.
3. Бабанова А. К. Стиль панк и его влияние на современную моду / А. К. Бабанова, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2019»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 19–21 ноября 2019 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2019. – С. 55–59.
4. Бибаева Л. В. Проблемы трикотажной модной индустрии в России / Л. В. Бибаева, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2019»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 19–21 ноября 2019 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2019. – С. 88–90.
5. Бондаренко М. В. Влияние инноваций трикотажной промышленности на модную индустрию / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020) : Сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 12 ноября 2020 года. Том Часть 3. / Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина. Москва : ФГБОУ РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. – С. 217–220.
6. Бондаренко М. В. Комбинированные авторские техники создания текстильных материалов для современного костюма / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления», Международного Косыгинского форума, Ч. 3., Москва, 29–30 октября 2019 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина 2019. – С. 106–110.
7. Бондаренко М. В. Комбинированные авторские техники создания текстильных материалов для современного костюма / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления». Международный научно-технический форум «Первые международные Косыгинские чтения», Москва, 29–30 октября 2019 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина 2019. – С. 106–110.
8. Бондаренко М. В. Технология изготовления трикотажных полотен на основе комбинирования с другими материалами / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности (ИНТЕКС-2019) : Сборник материалов Международной научной

студенческой конференции, Москва, 16 апреля 2019 года. Том Часть 3. 2019 год / Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. – Москва: ФГБОУ РГУ им. А. Н. Косыгина, 2019. – С. 12–14.

9. Бондаренко М. В. Отражение природных мотивов в проектировании полотен / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2016»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 7–9 декабря 2016. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2016. – С. 141–144.

10. Бондаренко М. В. Явление синестезии в искусстве и моде / М. В. Бондаренко, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2017»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20–24 ноября 2017. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2017. – С. 69–71.

11. Гладких О. Ю. Антиутопическая концепция кибернетического мира как инновационный идейный метод проектирования одежды / О. Ю. Гладких, О. В. Ковалева // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2020»: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века». Ч. 1., Москва, 24–26 ноября 2020 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2020. – С. 166–169.

12. Григорошук И. И. Анализ изделий из трикотажных полотен с эффектом «ропуск» за период 2010–2017 гг. как источник для разработки современных трикотажных коллекций с ропуском / И. И. Григорошук, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2017»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20–24 ноября 2017. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2017. – С. 97–99.

13. Григорошук И. И. Формообразование в современном костюме / И. И. Григорошук, О. В. Ковалева, Е. Д. Рыбалкина // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2018»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20–21 ноября 2018 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2018. – С. 165–167.

14. Дембицкая А. С. Изготовления текстильных изделий с регулируемым температурным режимом для зимнего туризма и отдыха / О. В. Ковалева, А. П. Неоронова, И. В. Рыбаулина // Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления». Международный научно-технический форум «Первые международные Косыгинские чтения», Москва, 29–30 октября 2019 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина 2019. – С. 134–138.

15. Евсюкова Е. В. Принцип работы тепловизора / Е. В. Евсюкова, О. В. Ковалева, И. В. Рыбаулина // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ – 2015): сборник материалов международной научно-технической конференции. – Москва: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2015. – С. 70–74.
16. Емельянова Ю. В. Расчет прочностных показателей ткани / Ю. В. Емельянова, Р. В. Кащеев, О. В. Ковалева, И. В. Палагина // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ – 2015): сборник материалов международной научно-технической конференции, Москва, 17-18 ноября 2015 года. – Москва: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2015. – С. 46–49.
17. Кащеев О. В. Исследование процесса приобоя уточных нитей на ткацком станке при помощи тепловизоров / О. В. Кащеев, О. В. Ковалева, И. В. Рыбаулина // Материалы докладов 48-ой Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов, посвященной 50-летию университета: в 2 т. Т. 2. Витебск, 29 апреля 2015 года. – Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2015. – С. 346–348.
18. Заболотская Д. А. Ручная работа как основа бизнес-модели современного модного производства / Д. А. Заболотская, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века : сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей, Москва, 19–21 ноября 2019 года. Том Часть 2. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2019. – С. 25-27.
19. Заболотская Д. А. «Крафтовая революция» в мире моды / Д. А. Заболотская, О. В. Ковалева // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2018»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20-21 ноября 2018 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2018. – С. 229–231.
20. Ковалева О. В. Аддитивные технологии в дизайне костюма / О. В. Ковалева, Е. И. Сеницына // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 12 ноября 2020 года. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. – С. 224 –227.
21. Ковалева О. В. Влияние инновационных тканей на формообразование в костюме / О. В. Ковалева, Т. Е. Патица // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 12 ноября 2020 года. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. – С. 231–233.
22. Ковалева О. В. Значение ткани в проектировании образа современного костюма / О. В. Ковалева, Н. А. Лобанов // Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления». Международный научно-технический форум

«Первые международные Косыгинские чтения», Москва, 11–12 октября 2017 года. Т.2. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина 2017. – С. 310–311.

23. Ковалева О. В. К вопросу об истории создания текстильных полотен для костюма в допромышленный период / О. В. Ковалева, А. А. Ланина // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2022): сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 16 ноября 2022 года. Часть 3. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2022. – С. 253–256.

24. Ковалева О. В. Влияние инновационных тканей на формообразование в костюме / О. В. Ковалева, Т. Е. Патина // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 12 ноября 2020 года. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. – С. 231–233.

25. Ковалева О. В. Интерпретация народного узорного ткачества в современных костюмах и тканях / О. В. Ковалева, А. А. Ковалева // Художественная мастерская: модели творчества: сборник научных трудов кафедры искусствоведения. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2019. – С. 95–99.

26. Ковалева О. В. Применение 3D-технологий в дизайне костюма / Е. И. Сеницына, О. В. Ковалева // Образование. Наука. Культура: сборник научных статей Материалов международного научного форума, Гжель, 21 ноября 2018 года / Гжельский государственный университет. – Гжель: Гжельский государственный университет, 2019. – С. 88–89.

27. Ковалева О. В. Фактура как определяющий фактор в создании концепции бренда / О. В. Ковалева, Д. А. Молоткова // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2019»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 19–21 ноября 2019 г. – С. 276–278.

28. Ковалева О. В. Фактурные ткани как прием художественной выразительности в современном костюме / О. В. Ковалева, А. А. Ковалева // Визуальные искусства и проблемы художественной интеграции. Сборник трудов кафедры искусствоведения. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2019. – С. 86–89.

29. Ковалева О.В. Фактура как определяющий фактор в создании концепции бренда / О. В. Ковалева, Д. А. Молоткова // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2019»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 19–21 ноября 2019 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2019. – С. 276–278.

30. Ковалева, О. В. Материал как отправная точка формообразования / О. В. Ковалева, Н. А. Лобанов // Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве. Материалы международной научной конференции. 2018 год / Российский

государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова. – Москва: МХГПА им. С. Г. Строганова – С. 433–434

31. Ковалева О. В. Реклама и механизмы ее влияния на психологию человека / О. В. Ковалева, А. В. Лучукан // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2018»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20-21 ноября 2018 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2018. – С. 178–181.

32. Ковалева О. В. Инновационный ассортимент модных одежных тканей, разработанных межкафедральной лабораторией ткачества и арт-проектирования Российского Государственного Университета им. А. Н. Косыгина / О. В. Ковалева, А. П. Неоронова, И. В. Рыбаулина // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ – 2018): сборник материалов международной научно-технической конференции, Ч. 4., Москва, 11-15 ноября 2018 года. – Москва: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2018. – С. 217–220.

33. Ковалева О. В. проектирование одежды с применением аддитивных технологий / О. В. Ковалева, Е. И. Синицына // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ – 2018): сборник материалов международной научно-технической конференции Ч. 4., Москва, 11-15 ноября 2018 года. – Москва: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2018. – С. 221–223.

34. Ковалева О. В. Значение ткани в проектировании образа современного костюма / О. В. Ковалева, Н. А. Лобанов // Материалы научной конференции «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности» МГХПА им. С. Г. Строганова – 2017. – С. 193–194.

35. Ковалева О. В. Виртуальное проектирование костюма из инновационных материалов / О. В. Ковалева, Е. Д. Рыбалкина // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2017»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20–24 ноября 2017. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2017. – С. 103–107.

36. Ковалева О. В. Ретроспективный анализ трикотажных изделий советского периода с 1946 г. по 1971 г. как источник для разработки современных трикотажных коллекций / О. В. Ковалева, Е. И. Петрунина // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2017»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 20 –24 ноября 2017. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2017. – С. 71–74.

37. Ковалева О. В. Значение ткани в проектировании образа современного костюма / О. В. Ковалева, Н. А. Лобанова // Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Современные инженерные проблемы промышленности товаров

народного потребления». Международный научно-технический форум «Первые международные Косыгинские чтения», Москва, 11–12 октября 2017 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина 2017. – С. 310–311.

38. Ковалева О. В. Трехлетний прогноз развития костюма из современных материалов в трикотажных полотнах на основе ретроспективного анализа трикотажных изделий советского периода / О. В. Ковалева, Е. И. Петрунина // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2016»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 7–9 декабря 2016. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2016. – С. 135–138.

39. Ковалева О. В. Проектирование вечернего платья с элементами стиля 50-х годов 20 века на основе маркетингового исследования с использованием современных технологий / О. В. Ковалева, Е. И. Синицына // Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века «ДИСК-2016»: сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Ч. 1, Москва, 7–9 декабря 2016. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2016. – С. 149–153.

40. Ковалева О. В. Разработка научных основ и создание новых высокоэффективных технологических процессов изготовления тканей заданного строения на современном отечественном технологическом оборудовании / О. В. Ковалева, А. А. Личучева, С. Д. Николаев, Н. А. Николаева, И. В. Рыбаулина // Вестник московского государственного текстильного университета. – Москва, 2009. – С. 25–28.

41. Ковалева А. А. Русские традиции в современном дизайне костюма / А. А. Ковалева, О. В. Ковалева, А. П. Неоронова // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвященной Федору Максимовичу Пармону. Ч. 2., Москва, 5–7 апреля 2021 года. – Москва: Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2021. – С. 169–172.

42. Ковалева О. В. Инновационные способы создания дизайна фактуры в костюме / О. В. Ковалева, Д. А. Молоткова // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2020»: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века». Ч. 3., Москва, 24–26 ноября 2020 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2020. – С. 61–63.

43. Ковалева О. В. Современные способы подачи и стилизации классического стиля: разработка авторской коллекции в стиле неоклассика / О. В. Ковалева, А. С. Маркарова // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2020»: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI

- века». Ч. 3., Москва, 24–26 ноября 2020 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2020. – С. 7–10.
44. Ковалева О. В. Мобильное приложение для швейного бизнеса «PROMETRIA» / О. В. Ковалева, М. В. Мамонова // Инновации и технологии к развитию теории современной моды «Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)»: сборник материалов III Международной научно-практической конференции, посвященной Федору Максимовичу Пармону, Москва, 5–7 апреля 2023 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2023. – С. 92–96.
45. Ковалева О. В. Влияние технических средств художественной выразительности на формирование новых типов современного орнамента / О. В. Ковалева, А. А. Ланина, И. В. Рыбаулина // Современные тенденции компьютерного проектирования орнамента: сборник материалов Всероссийского Круглого стола с международным участием, Москва, 25 октября 2023 г. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2023. – С. 43–47.
46. Ковалева О. В., Ковалева А. А. Цифровое искусство как новый элемент в преподавании творческих дисциплин / О. В. Ковалева, Ковалева А. А. // Проблемы преподавания творческих дисциплин в ВУЗах дизайна и прикладного искусства: сборник научных трудов кафедры рисунка и живописи, Москва, 2021. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина, 2021. – С. 56–59.
47. Пати́на Т. Е. Методы проектирования текстильного орнамента на основе идей «Русского авангарда» / Т. Е. Пати́на, О. В. Ковалева // Инновации и Технологии к развитию теории современной моды «мода (материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары)» : Сборник материалов I Международной научно-практической конференции, посвященной Федору Максимовичу Пармону, Москва, 05–07 апреля 2021 года. Том Часть 2. 2021 год / Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина.– Москва : ФГБОУ РГУ им. А. Н. Косыгина, 2021. – С. 182–187.
48. Пати́на Т. Е. Методы проектирования текстильного орнамента на основе идей «Русского авангарда» / Т. Е. Пати́на, О. В. Ковалева // Сборник по результатам 73 Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2021)», Москва, 22–26 марта 2021 года. Часть 4. 2021 год./ Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина. – Москва : ФГБОУ РГУ им. А. Н. Косыгина, 2021. – С 10.
49. Пати́на Т. Е. Проектирование текстильного орнамента с эффектом объемного визуального восприятия на основе идей «русского авангарда» / Т. Е. Пати́на, О. В. Ковалева // ДИСК-2021 : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей «Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века», Москва, 22–26 ноября 2021 года. Ч. 1. 2021 год / Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина.– Москва: ФГБОУ РГУ им. А. Н. Косыгина, 2021. – С. 183–185.

50. Сеницына Е.И., Ковалева О.В. Аддитивные технологии в дизайне костюма / О. В. Ковалева, Е. И. Ковалева // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 12 ноября 2020 года. – Москва: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2020. – С. 224–227.

51. Сеницына Е.И., Ковалева О.В. Использование 3-D печати в изготовлении одежды. / О.В. Ковалева, Е. И. Сеницына // Современные задачи инженерных наук: сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума «Современные инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления», Международного Косыгинского форума, Ч. 3., Москва, 29–30 октября 2019 года. – Москва: РГУ имени А. Н. Косыгина 2019. – С. 167–171.

Патенты, свидетельства

52. Анимированные изображения образцов агиттекстиля из фондов РГУ им. А. Н. Косыгина : № 2013113835 : заявл. 06.09.2023 : опубл. 04.10.2023 / В. С. Белгородский, В. С. Бабий, О. В. Ковалева [и др.] ; заявитель Московский государственный текстильный университет имени А. Н. Косыгина.

КОВАЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
доктора искусствоведения

**ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ДЛЯ КОСТЮМА
(ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА)**

Усл. печ. 2,25 п. л. Тираж 80 экз. Заказ No