

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

**76-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
(МИР-2024)»

ЧАСТЬ 2

МОСКВА, 2024

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»**

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
76-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
(МИР-2024)»**

Часть 2

МОСКВА - 2024

УДК 378:001.891

ББК 74.58:72

В60

Тезисы докладов 76-ой Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2024)». Часть 2, 2024 г. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2024. – 313 с.

В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках 76-ой Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2024)» на кафедрах Института дизайна и Института искусств, с 8 по 12 апреля 2024 года.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.

Редакционная коллегия

Силаков А.В., проректор по науке и инновациям; Андросова И.В., старший преподаватель; Оленева О.С., доцент; Бузькевич А.О., инженер

Научное издание

Печатается в авторской редакции

ISBN 978-5-00181-577-8

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2024

© Коллектив авторов, 2024

© Дизайн обложки Бузькевич А.О.

ИМИТАЦИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЦИФРОВОЙ МОДЕ

Мамаева Х.М., гр. ДК-223

Научный руководитель доц. Шамшина Л.М.

Кафедра Дизайна костюма

Цифровая мода – это новое направление в развитии модной индустрии, основанное на использовании digital технологий, и их интерпретирования в процессе создания коллекции. Многие дизайнеры и модные дома подстраиваются под современные тренды и начинают создавать не физические объекты, а цифровые, которые требуют предварительного 3D-моделирования и наложения компьютерной графики.

В основе создания диджитал луков лежит глобальная идея в стремлении к осознанному потреблению, именно так каждый человек имеет возможность внести свой вклад в экологию страны. Поэтому бренд ALENA AKHMADULLINA не остался в стороне и выпустил летом 2021 года свою виртуальную коллекцию одежды, источником вдохновения для которого послужили природные стихии. С их помощью бренд раскрывает новые возможности диджитал-конструирования, предлагая тем самым «примерить стихию» на себе.

В свою очередь голландский дизайнер Айрис ван Херпен выпустила концептуальную одежду из инъекционного пластика и майлара, который помог создать эффект застывших в пространстве капель воды (Iris van Herpen Couture, весна 2017). А также коллекцию, которая, по задумке автора, воссоздала отношения воздуха и жидкости (Iris van Herpen Carte Blanche, 2023). Для этого за основу дизайнер взяла органзу и стретч-ткани и совместила их с техниками вроде 3D-печати и лазерной резьбы.

Выпускница Central Saint Martins Скарлетт Янг создает с 2020 года платья из биоразлагаемых материалов. Внешне наряды британского дизайнера похожи на стекло. Изучая моду в течение пяти лет, Скарлетт поняла, какое бесчисленное количество отходов остается при разработке дизайна одежды, тогда она нашла решение этой проблеме и придумала модели, которые могут разлагаться естественным путем под дождем, в реке или море.

Диджитал мода становится всё более распространённым и привычным для потребителей направлением, благодаря распространению технологий 3D-моделирования с помощью передовых технологий. Возможность примерить самые яркие образы позволит людям максимально точно выразить внутренний мир и найти свой неповторимый стиль. Кроме этого, диджитал мода помогает задуматься об экологии и снизить расходы материалов.

НЕЙРОСЕТИ: ВОЗМОЖНОСТИ В СОЗДАНИИ ФЭШН-КАМПАЙНОВ И ПРИНТОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Албакова С.О., гр. ДК-121

Научный руководитель преп. Копча Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Сегодня искусственный интеллект открывает новые возможности в дизайне через генерацию уникальных и креативных идей при создании фэшн-кампаний и принтов.

Алгоритмы машинного обучения и нейронные сети способны анализировать данные о предпочтениях и вкусах аудитории, что помогает создавать целенаправленные дизайн-решения. Искусственный интеллект помогает оптимизировать процесс создания изделий, позволяя дизайнерам сосредоточиться на творческих и стратегических аспектах проекта.

Цель исследования: изучить возможности применения искусственного интеллекта в дизайне кампейнов и принтов. Задачи исследования: проанализировать существующие методы применения искусственного интеллекта в дизайне; определить особенности процесса создания фэшн-кампейнов и принтов и потенциальные области применения искусственного интеллекта; изучить примеры успешного использования искусственного интеллекта в дизайне кампейнов и принтов; оценить преимущества и ограничения использования искусственного интеллекта в дизайне на конкретных примерах; предложить рекомендации по оптимизации процесса создания дизайнов с использованием искусственного интеллекта.

В докладе представлен краткий обзор существующих научных и практических публикаций по теме исследования. На конкретных примерах проанализирован процесс создания дизайна с применением различных методов AI, которые покажут их эффективность.

Искусственный интеллект в сфере дизайна позволяет создавать уникальные и инновационные дизайнерские решения. Проведенный анализ должен наглядно показать, как искусственный интеллект способствует персонализации дизайна, учитывая индивидуальные предпочтения и потребности целевой аудитории.

ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ МОДНОГО ДОМА «ALEXANDER MCQUEEN»

Альшиц А.П., гр. ДК-121
Научный руководитель доц. Сысоева О.Ю.
Кафедра Дизайна костюма

Ли Александр МакКуин назван одним из величайших дизайнеров всех времен и гением современности. Его влияние на мир моды сложно переоценить. Количество побед в высших дизайнерских премиях заставляют мечтать многих молодых модельеров: 4 номинации на «дизайнера года» от Британского совета моды, номинация на «международного дизайнера года» от Совета модных дизайнеров Америки, удостоился «Командора ордена Британской империи» от королевы Елизаветы второй.

Александр МакКуин прошел сложный путь от простого парня из небогатой семьи лондонского пригорода до деятеля искусств мирового значения. На формирование его собственного художественного почерка и стиля повлияли и история собственной жизни, и история страны, и научные достижения на рубеже XX и XXI веков. Как настоящий англичанин в своих коллекциях он часто обращался к теме национальной культуры: Jack the Ripper Stalks His Victims 1992 (Джек Потрошитель преследует своих жертв), используя черты присущие исключительно британскому стилю и виденью окружающего мира.

В основе создания концепций каждого модного показа МакКуина лежит тщательно проработанная философия и художественная мысль: коллекции «Dante» Autumn/Winter 1996 и «Irere» Spring/Summer 2003. Желание показать миру свои внутренние переживания и поделиться с ним частью себя сподвигли его на создание ярких и экстравагантных образов на грани реальности и фантастики.

У индустрии моды и Александра МакКуина были «созависимые» отношения. Дизайнер не мог жить без моды, так же как мода не могла существовать без его участия. МакКуину всегда хотелось показать обратную сторону мира моды и донести до общества её реальный образ, делая громкое социальное высказывание: «Voss» Spring/Summer 2001, «The Horn of Plenty» (Рог изобилия) Autumn/Winter 2009.

При жизни его достижения получили огласку по всему миру. А после смерти его наследие живет и продолжает вдохновлять десятки тысяч людей по всему миру.

АНТОНИО ЛОПЕС
– РЕВОЛЮЦИОНЕР МОДНОЙ ИНДУСТРИИ 1970-х гг.:
ВКЛАД В ФЭШН-ИЛЛЮСТРАЦИЮ И ДИЗАЙН

Бородулина Д.В., гр. ДК-120
Научный руководитель преп. Копча Н.А.
Кафедра Дизайна костюма

Антонио Лопес – фэшн-иллюстратор, полностью изменивший представление о модном рисунке и ставший неотъемлемой частью культуры 70-х годов.

Антонио Лопес много экспериментировал с материалами и техниками. Чувствуя конструкцию и динамику костюма, он удивительно точно передавал дизайнерский замысел в уникальных композициях и формах. При этом главными в его эксцентричных рисунках и фотографиях были сами модели. Вместо изнеженных леди он создал образ новой женщины – агрессивной, сильной, знающей себе цену.

Женщины в рисунках Лопеса лишены кокетства и жеманства, а модели, которых он выбирал для съемок, сильно отличались от стандартов красоты, доминировавших в американской фэшн-индустрии в тот период. Лопес не только уловил саму суть моды 70-х, но и сумел разглядеть в обычных девушках будущих супермоделей. «Девушки Лопеса» стали звездами подиума, глянца и кино: Пэт Кливленд, Донна Джордан, Джейн Форт, Грейс Джонс, Джессика Лэнг, Джерри Холл, Тина Чоу. Задолго до «эпохи толерантности» он боролся за равноправие, свободу и самовыражение, активно продвигая темнокожих моделей.

Работы Лопеса публиковались в *Vogue*, *Harper's Bazaar*, *Elle*, *Interview*, *New York Times*. У Антонио брал интервью Энди Уорхол. В 1969 году французский *ELLE* заказал Лопесу создание эскизов для новой коллекции *Chloe*, разработанной Карлом Лагерфельдом.

Сегодня его работы хранятся в крупнейших музеях изобразительного искусства. MAC посвятил ему коллекцию косметики. В 2017 году о Лопесе вышел документальный фильм как о главном художнике поколения диско. В 2022 году *Fendi* открыли в Майами культовое *Fendi Caffè*: в основу дизайна были положены работы Лопеса. А креативный директор Ким Джонс обнаружил в архивах *Fendi* давно утерянный логотип Дома, нарисованный вручную иллюстратором. В сотрудничестве с «Поместьем и архивом Антонио Лопеса и Хуана Рамоса» удалось найти забытые рисунки Лопеса 1960-х, которые стали лейтмотивом коллекции весна-лето 2022: яркие пастельные тона и пышные волосы, символизирующие возрождение культовой «Девушки Лопеса».

ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФЭШН-ИНДУСТРИИ

Карунос М., гр. ДК-222
Научный руководитель преп. Копча Н.А.
Кафедра Дизайна костюма

Компании широко применяют компьютерные системы для анализа предпочтений покупателей и учитывают эти данные при разработке коллекций. Но сегодня на первый план выходит искусственный интеллект. В докладе будет продемонстрирован потенциал ИИ, который способен не только анализировать тренды и предсказывать тенденции, но оптимизировать и ускорять процесс производства одежды, а также участвовать в создании изделий.

Одним из ярких примеров является российский бренд мужской одежды Kanzler. Он одним из первых на российском рынке взял в оборот передовую технологию ИИ и предложил нейронной сети создать несколько образцов принтов для футболок.

ИИ также функционирует в процессе персонализации производства и рекомендации товаров для покупателей. Такой индивидуальный подход и адресная работа с клиентами активно задействуются маркетологами всех современных модных брендов. ИИ подготавливает квалифицированные кадры, создавая системы обучения, которые помогают обучать навыкам разработки и производства одежды. Одна из главных задач ИИ – обеспечение устойчивого развития и сокращения отходов производства. Так чтобы помочь в решении экологических проблем, разработчики проекта AI Loure предложили дизайнерам использовать этот инструмент для утилизации так называемой «мертвой ткани».

Большое будущее ИИ в моде неоспоримо. Технология ИИ – мощный цифровой инструмент, который необходимо изучать.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДИЗАЙНЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кириллина И.Р., гр. ДК-222
Научный руководитель преп. Копча Н.А.
Кафедра Дизайна костюма

Искусственный интеллект влияет на творческий процесс в дизайне. Он помогает найти источники вдохновения, расширяет возможности в создании изображений и предлагает большой спектр разных творческих подходов.

В докладе на конкретных примерах показано, как искусственный интеллект улучшает процесс создания дизайна: ИИ ускоряет процесс создания дизайна за счет автоматизации задач и повышения производительности; использование ИИ в дизайне позволяет создавать более точные и качественные проекты за более короткие сроки; ИИ обеспечивает соответствие проектов последним трендам, позволяя дизайнерам сфокусироваться на более широкой картине; ИИ улучшает взаимодействие дизайнера с клиентом, предоставляя возможность быстро и эффективно воплощать идеи заказчика; ИИ позволяет добиться более инновационных и оригинальных дизайнерских решений, что помогает брендам выделиться на рынке.

Среди платформ, позволяющих оптимизировать работу дизайнера, можно назвать ChatGPT, Leonardo AI, Kandinsky, Let's Enhance, ColorSpace, AutoDraw, Midjourney.

На примере своих работ, сгенерированных с помощью нейросети Leonardo AI, продемонстрированы возможности ИИ, о которых говорилось выше. Также показаны примеры ярких работ Майкла Хансмайера.

Нейросеть – это будущее дизайна, открывающее перспективы сотрудничества человека и искусственного интеллекта, удивительные результаты и новые высоты.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРМАНА В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Кулагина Е.А., гр. ДК-121

Научный руководитель доц. Дубоносова Е.А.

Кафедра Дизайна костюма

Карман – один из главных функциональных элементов современного костюма. Исследование истории кармана позволяет не только понять его эволюцию, но и проследить влияние культурных, социальных и технологических изменений на его конструкцию, размер и расположение.

Первые упоминания о кармане встречаются еще в средние века, когда он представлял собой небольшой мешочек, крепившийся на пояс, который мужчины носили на брюках, а женщины – под юбкой с надрезами, через которые можно было до него добраться.

Первый камзол с вшитыми карманами появился у Людовика XIV. Однако только в XIX веке карман стал неотъемлемой деталью многих видов одежды. Во время промышленной революции появляются карманы с липучками и молниями вместо пуговиц, что упростило доступ к содержимому. В период активной борьбы за права женщин многие

элементы мужского костюма перешли в женский, в том числе и карман, чему поспособствовала Коко Шанель.

В 1920-х годах, во время расцвета конструктивизма в СССР одежда должна была быть предусмотрена для трудящегося, помогать его работе. Поэтому размеры, форма и количество карманов зависели от вида деятельности человека. Эти функциональные детали открыто демонстрировались и заменяли сложный декор.

В течение всей истории в зависимости от потребностей человека появлялись разные типы карманов по функциональному назначению. Так, небольшой карман на брюках использовался для часов, а нагрудный карман пиджака – для платка. Для современного человека важно, чтобы карман подходил для телефона, что также учитывают дизайнеры.

Сегодня карманы не только выполняют функцию хранения предметов, но и являются яркими декоративными элементами костюма. Модные дома постоянно экспериментируют с формой, расположением и отделкой карманов.

История развития кармана отражает не только изменения в моде, но и широкий спектр социокультурных и технологических изменений. Карман остается неотъемлемой частью современной одежды, сочетая в себе функциональность и эстетику.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРСКИХ ФОТОПРИНТОВ

Андрианова Д.В., гр. ДК-120

Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.

Кафедра Дизайна костюма

За последние пару лет популярность пленочных снимков стремительно выросла, многие люди стали покупать старые мыльницы или доставать из своих шкафов забытый аппарат. Перенасыщение информационным потоком, быстрому доступу к любым гаджетам, вызвало у многих ностальгию по иным временам, и заставило прийти к чему-то простому и от этого такому ценному. Цифровая фотография четче и чище, но она эмоционально холодна. «Благодаря пленке информации вы получаете меньше, но она насыщена эмоциями. А чего мы хотим больше, информации или чувств? Конечно, второго», – говорит главный редактор журнала Purple Оливье Зам.

В семье автора все детство главным попутчиком всех прогулок, всех путешествий была пленка, тогда ещё не было цифровых аппаратов, и это была единственная возможность запечатлеть важные моменты, детство, наполненное теплом и любовью.

«Человек состоит из фотографий» – это метафора, которая, по мнению автора, передает идею, что каждый человек имеет свою историю и свои воспоминания, заботливо сохраняемые в фотографиях.

Этот посыл, стал отправной точкой для разработки концепции коллекции. С помощью разработанных авторских принтов, выполненных в виде изображений негативов фотопленки, автор постарался воплотить идею, что в фотографиях хранится отражение каждого из нас, что образ человека «состоит» из фотографий, из «дороги воспоминаний».

Автору хотелось через свою работу, еще раз напомнить, насколько важно ценить момент и находиться в нем, любить тех, кто рядом и тех, кто не может быть сейчас с нами, наблюдать за миром, путешествовать, чтобы увидеть весь мир и разделять эти эмоции с близкими.

Поэтому, главная цель дипломного проекта – разработать коллекцию из пяти образов, которые способны подчеркнуть индивидуальность человека благодаря нетрадиционным силуэтам, выверенным пропорциям и нестандартному применению принтов и декоров. Для реализации этой было проведено исследование: проанализированы коллекции аналоги, а также использование фотопринтов в современных коллекциях.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МИФОЛОГИИ НАРОДОВ ХАНТЫ

Бородулина Д.В., гр. ДК-120

Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.

Кафедра Дизайна костюма

Одежда является не только средством защиты, но и способом самовыражения и коммуникации с окружающим миром. Важную роль в проектировании костюма, играет сохранение облика исторического костюма, а также символики и образов, основанных на устном и посменном народном творчестве.

Основная задача данной проектной работы – это анализ мифа народа ханты с точки зрения его символизма и образов, исследование роли мифа в современном обществе, а также интерпретация образов в разрабатываемую коллекцию одежды.

Концепция проекта заключается в воплощении мифологических образов и мотивов в повседневной одежде и аксессуарах.

Цель проекта – объединить прошлое и настоящее, добавить в современную моду немного душевности и тайны. Народ ханты, проживающий на севере России, имеет богатую историю и уникальные культурные традиции. В последние годы возрождение их исторических корней стало актуальной темой для многих представителей этого народа. Мифы хантов играют важную роль в их культуре и истории, отражая их

представления о мире, природе и месте человека в нем. Одним из самых известных персонажей мифов является медведь – символ силы. По мнению автора, возрождение и интерпретация этих образов, поможет привлечь внимание молодежи к истории и культуре своего народа, сохранить и передать знания о них будущим поколениям. Одна история, для автора, выделяется среди остальных – рассказ о девушке по имени Мось, которая родилась от медведицы после своего долгого пути жизненного пути. Этот миф стал отправной точкой для разработки коллекции. Эта легенда стала воплощением силы духа и связи с природой. Он олицетворяет желание людей обрести свое истинное место в этом мире и найти свою истинную сущность, преодолевая все преграды и испытания на пути к своей судьбе. Таким образом, использование мифов народа ханты для возрождения их исторических корней может стать мощным инструментом для сохранения и развития их культуры в современном мире.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ В ВИКТОРИАНСКОМ СТИЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ КИБЕРПАНКА

Даянова Д.М., гр. ДК-120

Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.

Кафедра Дизайна костюма

В людях заложено желание самовыражения, мода является помощником и инструментов в этой всеобщей попытке выразиться. Для человека важно носить то, что ему нравится, одежда является инструментом самовыражения, эстетических пристрастий, одновременно выполняет защитную функцию, являясь для каждого щитом и мечом, позволяющие чувствовать себя уверенно. У каждого человека своя формула уверенности, для кого это выявление женственности или мужественности, для других элегантности или дерзости. А у кого-то сумма всех этих характеристик.

Концепт проекта выражается в разработке авторской коллекции одежды в викторианском стиле с элементами киберпанка на сезон весна-лето 2024. Общее стилистическое направление коллекции – трансформация образов викторианской эпохи, также будут присутствовать стилизация технологических и конструктивных решений костюма и декоративных приемов более поздних веков.

При создании коллекции, автор увидел особую формулу в сочетании английской элегантности, и дерзости киберпанка, который для автора олицетворяет моду будущего. Следовательно, объектом научного исследования следует считать моду викторианской эпохи, а именно девятнадцатый век Англии и воплощение киберпанка в моде, играх, артах и кинофильмах. В сочетании с современными трендами, ведь воплощение коллекции не может быть оторванной от сегодняшней моды и тенденциях,

иначе можно получить исключительно концептуальное прочтение. При гармоничном соединении авторского видения воплощения коллекции с актуальными трендами можно найти отклик, как в мире моды, так и сознании людей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО И ПОСЛЕ РОДОВОГО ПЕРИОДА НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

Дмитриева Д.И., гр. ДК-120

Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.

Кафедра Дизайна костюма

Гардероб современной женщины на протяжении всей жизни состоит из разных элементов и выполнен из различных материалов. Требования к набору вещей и их составу могут меняться в зависимости от возраста владелицы и этапа ее жизни. В течение жизни у женщины, несмотря на изменения формы тела, появляются элементы одежды, которые обеспечивают комфорт и удобство, при этом модели не должны утратить красоту и высокие эстетические свойства.

Одним из жизненных этапов, предъявляющим повышенные требования к составу гардероба, является до и после родовой период. Женщины часто ищут одежду, которая не только выражает их личный стиль, но также удобна и практична для их изменившегося образа жизни. Во время беременности женщинам необходима одежда, которая будет соответствовать их изменяющемуся телу, и будет обеспечивать поддержку их потребностей. После беременности женщины ищут одежду, которая может обеспечить более структурированную и индивидуальную посадку, поскольку их тело начинает возвращаться к состоянию, которое было до беременности.

Автор решил обратить внимание общества на одно из веяний в модной индустрии, создающей одежду для после родового периода – переход к не конвенциональным и нестандартным подходам в разработке дизайна одежды. Например, обращение к архитектурным творческим источникам, может являться предпосылкой для создания оригинальных и функциональных предметов одежды, которые могут помочь женщинам найти новый стиль и чувствовать себя уверенно и комфортно.

По итогам проведенного исследования, было выявлено, что главная миссия коллекции – сделать так, чтобы все женщины, независимо от стадии материнства, могли чувствовать себя модно, комфортно и уверенно. Автор считает, что беременность и кормление грудью – важный период в жизни женщины, и заслуживает того, чтобы в это время чувствовать себя красивой и получать поддержку общества.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНТОВ НА ОСНОВЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА

Зубкова А.А., гр. ДК-120

Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.

Кафедра Дизайна костюма

Одним из основных творческих источников данной коллекции явились наивные и, по-своему, обаятельные детские рисунки, разработанные сестрой автора. Обращение к теме детства, наивного творчества дало широкую палитру для реализации авторского проекта. К теме детского творчества неоднократно обращались многие модные дома в разные периоды времени. Данная тема крайне многогранна, и каждый дизайнер видит её с разных точек зрения, что делает ее актуальной на протяжении многих лет. Сейчас многие люди, желая уйти от личных и общественных проблем, обращаются к крайне популярному стилю «кидкор». Данный стиль также является протестом гламурной жизни и желанием вновь окунуться в атмосферу беззаботности, веселья, радости и наивности.

Разбирая детальнее образы с детскими силуэтами и принтами, можно прийти к выводу, что модные дома создают женственность без сексуального подтекста, например, данная философия четко прослеживается в модном доме Simon Rosha. Данная тема, помогла сформировать стилистику коллекцию, определить пропорциональные соотношения внутри ее, найти логику в соотношении формы цвета и материала. Коллекция построена на контрасте форм и стилей, на контрасте ахроматической палитры, используемых материалов и раппорта, и ярких аппликационных деталей, и декоративных швов. Все эти приемы, призваны подчеркнуть трогательность и непосредственность детских рисунков и гармонично вписать их в коллекцию. Модели коллекции рассчитаны на молодое поколение, отстаивающее свои взгляды и интересы, транслирующее свое видение, через оригинальное сочетание деталей и форм.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ, ВДОХНОВЛЕННОЙ ОБРАЗАМИ РЕГИОНА ГРУЗИИ ДЖАВАХЕТИ

Карслян Т.В., гр. ДК-120

Научный руководитель доц. Сысоев С.В.

Кафедра Дизайна костюма

В последние годы дизайнеры все чаще обращаются к своим корням и семейной истории. Инновация через традицию дает возможность

трансформации модных и культурных образов прошлого, помогает коренному населению и этническим меньшинствам сохранять и презентовать своеобразие.

Проектируя данную коллекцию моделей, автор стремится не только передать внешний облик национального костюма и эстетику культурного наследия Джавахети, но и выразить эмоции и чувства, связанные с этими образами.

Импринтинг (запечатление) – сочетание некоего опыта и сопровождающие его эмоции. Запечатленные образы управляют мышлением, и определяет действия людей в будущем. Воспоминания и ощущения из детства, дом в родном краю, семья и рассказы о культуре родного народа и генеалогическом древе – все это формирует каркас, вокруг которого по частям формируется человеческая личность.

Целью данной работы является разработка коллекции женской одежды, вдохновленной визуальными образами региона Грузии Джавахети. Вдохновение разнообразными этническими образами и мотивами является одной из возможностей проявить свою индивидуальность, а также чувствовать себя уверенно и спокойно в любом месте, вне зависимости от того, насколько далеко от родины ты находишься.

Источниками вдохновения коллекции служат художественные и природные образы родного края, окружающие автора с самого детства, а также армянское культурное наследие региона Джавахети. Визуальными источниками для коллекции стали горные пейзажи региона, в частности, озеро Парвана (груз. Паравани), а культурным источником выступает одноименная баллада «Парвана», авторства самого Оганеса Туманяна. Источником вдохновения, соединяющим воедино все образы, стало творчество художника из Джавахети Варда Карсляна (1940-2011 гг.), его пейзажи и, в частности, маки, которые считаются символом памяти.

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ МОТИВОВ КОРЯКСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА

Микунова А.С., гр. ДК-120

Научный руководитель доц. Сысоев С.В.

Кафедра Дизайна костюма

Концепция проекта заключается в создании коллекции женской одежды с использованием этнических мотивов коряков. Предки со стороны мамы автора жили некоторое время на Камчатке. Поэтому образы Камчатки, красота ее природы, а также образ и традиции ее коренного народа – коряков, послужили отправной точкой для создания коллекции одежды. Коряки – это народ, проживающий на территории Камчатского

края, и их народный костюм обладает уникальными и яркими элементами, которые можно использовать для создания современной и стильной одежды.

Творческое решение основано на интерпретации и адаптации элементов корякского народного костюма для создания коллекции женской одежды. Основная идея проекта состоит в том, чтобы сохранить и передать культурное наследие коряков через современную моду, привлекая внимание к уникальности и красоте этого народа.

Коллекция включает в себя разнообразный ассортимент одежды и аксессуаров, украшений для которых, одним из источника вдохновения послужили традиционные камчатские мотивы.

Идея создания капсульной коллекции возникла как результат творческого диалога между поколениями. Коллекция представляет собой переосмысление семейного наследия семьи автора, корякских традиционных мотивов и в современных тенденций в промышленном производстве одежды.

Творческий диалог между поколениями является важным источником вдохновения для создания уникальных произведений искусства, отражающих культурное наследие региона.

Использование этнических мотивов позволяет создать одежду, которая будет отличаться от массовой продукции и привлекать внимание к личности носящего. Кроме того, интерпретация корякского народного костюма дает возможность использовать современные материалы и технологии, что делает коллекцию актуальной и интересной для молодежи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ ГОР И ЧЕЛОВЕКА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Мохсунова Р.М., гр. ДК-120

Научный руководитель доц. Сысоев С.В.

Кафедра Дизайна костюма

Природная среда предоставляет уединенное пространство для рефлексии и внутреннего размышления. Она является источником вдохновения и стимула для новых идей и инсайтов. Многие известные креативные личности, в том числе современные дизайнеры ищут вдохновение в природе, используя ее как источник новаторских решений и концепций.

Красота природы наталкивает на мысли и идеи, способные по-настоящему раскрыть себя изнутри, показать и передать через визуальные образы внутренние чувства и переживания. Находясь в горах, люди обретают внутренний покой и гармонию, питаются чистой и теплой

энергией, которую излучают горы. Поэтому, чтобы осветить важность связи человека с окружающей средой, я обратилась к природе, а именно, горному пейзажу, в диалоге с которым человек вновь обретает себя.

Природа гор уникальна, ее рельефы, фактуры и цвета оригинальны и неповторимы. Внутренний мир человека хранит в себе много тайн и сокровищ, как и природа, изучая которую, мы открываем ее новые грани.

Раскрытие концепции автор видит в преобразовании горного рельефа в ряд визуальных ассоциаций, воплощенных в фактуре, цвете и различных средствах реализации проекта. Фактура материалов повторяет поверхность гор, тем самым подчеркивая их многогранность и неповторимость. В рельефах гор можно отметить хаотичность, их изгибы не повторяются. Технология складок, застроченных извилистыми линиями в хаотичном порядке, находит взаимосвязь с самобытностью и уникальностью горной природы. Слияние горных вершин в едином пейзаже находит свое отражение в сочетании материалов различных фактур в коллекции. Цветовая гамма обусловлена исследованием минералогии, а именно агата, сочетающего в себе серо-синие и оранжевые оттенки. Агат – минерал, особенность которого можно узнать только, увидев его изнутри. Цвета, из которых состоит рисунок на ткани, также погружают внутрь агата, в его мир тайнств и загадок.

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ СТИЛЯ ИНФАНТИЛИЗМ

Пашкова М.С., гр. ДК-120

Научный руководитель доц. Сысоев С.В.

Кафедра Дизайна костюма

Основными источниками вдохновения для создания коллекции послужили тактильно-эмоциональные ощущения детства: легкость, безопасность, ощущение тепла и любви.

Инфантилизм рассматривается автором, как желание вернуться в детство, когда мир был красив, безопасен, наполнен фантазиями, играми и теплом. А само детство представляется как тактильный контакт с миром.

Понятие инфантилизм часто носит негативный характер, однако обращение к теме детства просто необходимо в современных реалиях, когда мир постоянно сталкивается с экологическими катастрофами и политическими конфликтами. Детство же – это период непреходящего оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

Современный инфантилизм – не явление эскапизма, наоборот, это путь к более осознанному и гуманному обществу, ведь для детей размыты социальные роли, и нет запретных, острых тем, нет тех рамок, которые

сковывают современных взрослых, мешая решать сложные морально-этические вопросы. Взглянуть на мир как ребенок – значит принять идею, что планета – твой дом.

По итогам исследования стало возможным проектирование и выполнение коллекции в материале. Основная задача – передать идею присутствия детства в жизни взрослого человека посредством применения в коллекции мягких, романтических силуэтов, фактур, вызывающих ассоциации с теплым одеялом, коконом, в котором находится ребёнок.

ПУТЬ ТВОРЧЕСКОГО СТАРТАПА НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ДЭКОКРАФТ»

Горбунова М., гр. ДГ-121

Научный руководитель ст. преп. Тестина-Лапшина Е.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Для студентов актуальна тема развития стартапов. У многих есть новые идеи, но не все знают, как начать и довести идею до реализации, через какие этапы придется пройти.

Стартап проект «Дэкокрафт» начался, как задание полученное на дисциплине макетирование от преподавателя Екатерины Николаевны Тестиной-Лапшиной. Задача была разработать декорации для детской студии «Театр Чудес». Малая группа студентов прошла этап распределения ролей, создания эскизов, разработки макетов из бумаги и цифровых макетов, изучения работы станка лазерной резки, покраски элементов и сборки декораций из гофрокартона. На этих этапах были выделены удобства работы с картоном, его легкость и экологичность. Разработав один раз цифровой макет, воспроизведение подобных декораций сильно ускоряется. Учитывая достоинства готового продукта, преподаватель предложила развить идею и создать на этом стартап.

После первого заказа, руководитель театра осталась довольна и сделала новый заказ на декорации. В команде на этот моменты были трое: Бочарникова Светлана, Усова Ксения и Горбунова Милена. Параллельно с новым заказом, команда участвовала в конкурсах, направленных на развитие стартап проектов и предоставление помощи в описании бизнес-модели проекта, таких как «Траектория Будущего» внутривузовский конкурс РГУ им. А.Н. Косыгина, «Я в деле» программа развития молодежного предпринимательства, проходившая на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова и Чемпионат «История Будущего», проводившийся при поддержке Российского фонда культуры. Команда проделала огромную работу, улучшала бизнес-модель, повышала навыки защиты презентаций на воркшопах и получила ценную обратную связь от экспертов.

За год существования проекта команда «Дэкокрафт» успела создать декорации к пяти спектаклям, найти постоянных заказчиков, получить отличные отзывы. Исходя из пройденного пути находятся оптимальные и авторские решения для дальнейшего развития. Работая над каждым из проектов, команда обращает особое внимание на модернизацию технологии производства, экспериментирует с конструкцией, цветовыми решениями, проведением мастер-классов по покраске вместе с детьми. Проект имеет большой потенциал для развития в театральной и других сферах.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ИНДУСТРИИ БРЕНДИНГА ФЕСТИВАЛЕЙ

Власова М.В., гр. ДГ-119в

Научный руководитель доц. Чунакова Н.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В последнее время в России растёт популярность внутреннего туризма. Каждый регион, большой или маленький город нашей огромной страны имеет свои уникальные праздники и фестивали, каждый из которых по-своему интересен. Оформление фестиваля является неотъемлемой частью праздника и способно задать весь тон празднованию.

Брендинг фестивалей – это отдельное направление в графическом дизайне, которое не только создаёт оформление (мероприятия/праздника), но также изучает историю этого направления в дизайне. Изучая брендинг фестивалей, можно заметить, что за последнее время прослеживаются тенденции в сторону плашечных ярких цветов с добавлением элементов текстурирования или же использования деформированных реальных объектов. Большое влияние на брендинг фестивалей оказывают технические возможности.

Огромную популярность набирают цифровые технологии: лэд экраны, мониторы, проекторы и так далее, что позволяет использовать не только пространство фестиваля, но и его модернизированную версию. Встречается свето-мультимедийное оформление, экраны или же проекторы, на которых воспроизводится анимация с 3D и 2D графикой или же видеоролики. Это обусловлено современным обществом и клиповым мышлением, которое сформировалось благодаря социальным сетям. Также часто встречаются элементы кинетизма. Кинетизм – это направление в современном искусстве, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих.

Мир никогда не стоял на месте, также и графический дизайн старается шагать в ногу со временем. Брендинг исторических фестивалей очень кропотливый и педантичный процесс. Осовременивание старого стиля требует большой выдержки и терпения. Добавление современных

технологий позволит произвести впечатление, но вместе с этим есть большие риски потерять аутентичность и свою историческую черту.

В целом с развитием технологий одновременно развивается и брендинг фестивалей. Не смотря на повсеместную цифровизацию, важно понимать, насколько это будет уместно для исторических праздников. Далек не все фестивали могут и должны полностью уходить в цифровой мир. Тем интереснее будет наблюдать за тем, к каким визуальным приёмам и технологиям кинетизма в оформлении может прийти их брендинг.

ЭФФЕКТ ЗЛОВЕЩЕЙ ДОЛИНЫ В МАРКЕТИНГЕ

Сафина К.М., гр. ДГ-122

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Эффект зловещей долины – это явление, при котором робот или любое другое существо, выглядящее или действующее как человек, вызывает неприязнь и отторжение у людей. Это связано с неестественностью движений, голоса, мимики и пр. Мозг человека осознает, что искусственный объект, мимикрирующий под разумное существо, может представлять опасность. Также это связано с выработанным у людей инстинктом отторжения визуальных дефектов, которые могут означать болезнь.

Однако, люди 21-го века склонны адаптировать и перенаправлять свои страхи на получение материальной выгоды. Так, осенью 2023 года в сети видео с макияжем в стиле Uncanny valley (Зловещая долина) стали набирать миллионы просмотров. Оказалось, что этого эффекта легко добиться за пару минут, лишь немного видоизменив черты лица. Подобные видео стали популярны как раз из-за жуткого впечатления, которые они производят.

Эффект зловещей долины может также возникать непреднамеренно. Созданный персонаж, маскот или же скульптура в результате ошибки автора может вызывать у зрителя резкое отторжение. Однако при грамотном использовании он может принести большую пользу проекту. Люди акцентируют свое внимание не только на притягательных милых вещах, но и на пугающих загадочных явлениях. Так, совершенно отталкивающее изображение может вызывать у людей противоположные эмоции и побуждать заинтересоваться продуктом.

Эффект зловещей долины в некоторых случаях применяется в визуальной составляющей видеоигр, а также кинематографе для создания произведений в жанре «хоррор». Он имеет преимущество перед классическим представлением о страхе в подобных проектах. Чувства, которые вызывают персонажи, подходящие под описание эффекта

зловещей долины, более сложные, поэтому важно грамотно разместить страшные элементы в повествовании. Просто напугать зрителя резким движением или громким звуком, сопровождаемым «страшным лицом» уже недостаточно. Намного важнее создать жуткую атмосферу на протяжении всего произведения, вызвать у человека перманентное напряжение и страх, а не мгновенный испуг. Так, эффект зловещей долины успешно используется в таких фильмах, как «Солнцестояние» и «Мзган» и в видеоиграх «Маленькие кошмары» и «Detroit».

FAKE OUT OF – ФЕЙКОВАЯ НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Швайко Я.Э., гр. ДГ-122

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

После появления компьютеров реалистичные 3d-элементы стали распространены в средствах массовой информации, кинематографе и так далее, и сейчас трудно найти пример, когда 3D-технологии не используются, но в 2023 году в рекламе начали использовать новый прием под названием fake out of home.

Fake Out Of Home – это нестандартная наружная реклама, которая с весны 2023 года начала появляться в разных уголках мира. Это смесь нескольких видов наружной рекламы: классической и транзитной, и совершенно нестандартный подход к продвижению товара. Автором первых таких видеороликов является Ян Падгам, который основал свою компанию Origiful в 2013 году. Студия создает видеоролики, которая специализируется на создании иллюзий. Основные сферы, где их можно найти – индустрия моды, банки, общественное питание и телеканалы. Первым, кто стал использовать этот приём, стал бренд Jacquemus и их сумки-автобусы. Эта реклама задала тренд на использование техники fake out of home, после чего многие модные бренды (зарубежные страны), банки (в России), телеканалы (в зарубежных странах и в России) и не только стали создавать такую запоминающуюся рекламу.

У брендов прослеживается тенденция на использование иронии и мемов и нестандартных приемов для продвижения в социальных сетях, где уже сами пользователи соцсетей неосознанно распространяли виральный ролик, привлекая внимание всё большего количество людей, а особенно молодого поколения, новых потребителей. Это можно считать причиной популярности метода.

Преимущество FOOH заключалось в том, что оно позволило нам взглянуть на повседневные вещи под новым углом. Мы берем знакомую реальную локацию и размещаем там нестандартный предмет. Для этого можно использовать множество приемов, один из них – подмена

повседневных предметов на улице. Вы можете прибегнуть к гиперболизации и увеличить знакомые объекты до нереальных масштабов. Приемы ограничены только воображением. Главное, чтобы 3D-объект взаимодействовал с реальностью, в которой он размещен.

Распространение таких видеороликов создает большую конкуренцию среди брендов, что в конечном итоге приводит к перемещению 3d-видео в реальные рекламные компании в реальной жизни. Бренд BOSS уже украсил улицы ночного Лондона голограммами моделей, которые почти такие же высокие, как Лондонский мост. Другие бренды наверняка последуют примеру BOSS и будут создавать что-то похожее.

ЭВОЛЮЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА КАК ИНСТРУМЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Игнатова Н.А., гр. ДГ-122

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Графический дизайн стал неотъемлемой частью коммерческого искусства, включая технологические, социокультурные и экономические тенденции общества. Коммуникация посредством визуальных образов является стартовой точкой эволюции и базисом развития графического дизайна в рамках современной культуры и бизнеса.

Целью текущего исследования является изучение трансформации графического дизайна из средства коммуникации в объект коммерческого искусства.

Истоками графического дизайна выступают древние наскальные изображения, пиктографическая письменность древних шумер, первые рукописи и манускрипты.

Наскальная живопись эпохи палеолита является отправной точкой развития дизайна: визуальный ряд выступает средством коммуникации между поколениями – благодаря рисункам возможно выстроить смысловую цепочку и отследить хронологию событий без использования языка жестов, устной речи, текста и др.

Шумерская клинопись – один из первых доподлинно известных способов передачи информации посредством текста. «Предметная письменность» была заменена системой специальных знаков (пиктограмм), нанесённых на глиняные таблички.

Позднее, на основе идеограмм в древнем Китае, Египте, Японии, Корее создаются первые иероглифы, сочетающие в себе смысловой подтекст и графическое начертание – развивается каллиграфия. Затем, в средние века европейские зодчие создают библейские манускрипты на основе синтеза иллюстрации и рукописного текста.

В массовой культуре термин «графический дизайн» был введён в 1922 году Уильямом Двиггинсом, обозначая деятельность книжных изданий, связанную с визуальным оформлением полиграфии.

Сегодня термин понимается как любая творческая деятельность, направленная на создание эффективной визуальной коммуникации между людьми. Применение графического дизайна обрело новые формы, новейшее – «визуал» интернет-пространства.

Взаимодействие, в основе которого лежит положительный отклик аудитории, является ключевым аспектом коммерческого подхода к графическому дизайну. Как и в древности, используются идеограммы, иллюстрации и шрифты, способствующие продвижению бизнес-сферы.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ С РАЗВИТИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Журавлева Л.В., гр. ДГ-222

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В разработке интерактивных стендов, для удержания конкурентоспособности и привлечения дополнительной аудитории, а также для расширения возможностей взаимодействия с потребителем, появилась тенденция использования нейросетей при проектировании выставочных стендов, в том числе интерактивных пространств.

Существуют различные способы использования искусственного интеллекта в данной сфере. К примеру фотозона, в которой используется искусственный интеллект, обрабатывающий изображение в тематике выставочного пространства.

Нейросеть может быть использована в сочетании с визуальным сопровождением и как виртуальный помощник, оказывающий услуги информационного характера. Например, компанией INGRAD был представлен интерактивный стенд, формирующий на основе голосовых вводных персональное предложение о выборе подходящего продукта бренда INGRAD.

На выставке выставка-форум «Россия», проходящей в Москве с 4 ноября 2023 года и до 8 июля 2024 года, Забайкальским краем был представлен стенд, перерабатывающий изображение пользователя в исторического персонажа, одетого в костюм, соответствующий древней эпохе данного региона. Подобный опыт позволяет пользователю одновременно получить развлекательный опыт и историческую справку, что способствует лучшему запоминанию информации.

Интерактивный способ знакомства человека с брендом повышает узнаваемость бренда, а расширение функционала стенда за счет

искусственного интеллекта позволяет пользователю получить более яркие впечатления и более глубокое знакомство с продукцией или информацией которые представляет экспозиция, а вследствие этого укреплению имиджа и увеличению продаж, если таковые являются целью выставочного пространства, либо лучшему запоминанию информации, в случае если выставка является исторической.

МИНИМАЛИЗМ КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Ночевка А.В., гр. ДГ-122

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Дизайн – невероятно изменчивое явление. Существует множество направлений и ответвлений. При этом, не обязательно, чтобы дизайнер создавал нечто новое и невиданное ранее. Порой достаточно совместить два, уже знакомых образа, и получить интересное сочетание, которое станет применимо ко многим сферам дизайна и станет культовым в этом, а может и следующем году.

Целью исследования является изучение минимализма как современной тенденции графического дизайна.

В настоящее время можно заметить повсеместное обращение к минимализму. Но с чем это может быть связано? Первоначально сам минимализм не относился к графическому дизайну, он образовался благодаря развитию конструктивизма, когда люди устали от модернизма и экспрессионизма. Появилась потребность в некой «визуальной тишине», так как города стремительно расширялись и начала преобладать функциональность предметов, а не их внешний вид. Именно из этих факторов впоследствии вытекает афоризм немецкого архитектора Людвиг Мис ван дер Рое: «меньше значит больше», то есть, экономия «изобразительно-выразительных средств». В современном дизайне придерживаются тех же принципов. Авторы успели понять, что в шумном и постоянно меняющемся мире человеку порой нужен покой и простота. Поэтому минимализм можно назвать глотком свежего воздуха, особенно после перегруженных уличных вывесок, логотипов, знаков и многого другого. Человек, далёкий от дизайна, может посчитать, что минимализм не может передать всю необходимую информацию будущему потребителю, дизайнер же скажет, что благодаря этому стилю можно добиться полного понимания всей картины бренда при помощи полного погружения в айдентику, а также передачи ключевых и самых важных моментов. Как пример, можно использовать компанию Apple, которая придерживается принципа «меньше значит больше». Избыточные детали устраняются,

отдавая предпочтение функциональности и легкости не только в визуальном восприятии, но и использовании. Данный принцип позволяет упростить пользовательский опыт, создать элегантность и показать качество.

Таким образом, можно сказать, что минимализм как современная тенденция во многом вытекает из трендов прошлого, когда нехватка ресурсов и стремительные изменения породили желание сделать вещи максимально функциональными без излишней смысловой нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕЩЕНИЯ РУЧНЫХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНИК В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ.

Кондратьева С.С., гр. ДГ-120

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В настоящее время графический дизайн активно используется в различных сферах деятельности. В современном мире компьютер является необходимым инструментом дизайнера, открывающий доступ к большому количеству инструментов, а также повышению скорости работы, однако вместе с тем обостряет вопрос уникальности продукта дизайна. При этом ручная графика сохраняет свою актуальность и находит новые сферы применения.

Использование ручной техники в айдентике делает бренд уникальным и привлекает внимание пользователей. Одним из главных преимуществ ручных техник является аутентичность, создание ассоциаций и укрепление эмоциональной связи бренда с его целевой аудиторией. Например, использование различных техник ручной печати, применяемой в айдентике, таких как офорт, линогравюра, литография и другие. Так, дизайнеры компании «Ешь хлеб» использовали хлебобулочные изделия в качестве печатной формы. После компьютерной обработки оттиски стали фирменным элементом упаковки изделий пекарни.

Также можно привести в пример художников и дизайнеров, использующих ручную графику: плакаты Петра Банкова, офорты Александра Бродского, «каллиграфутизм» Арсения Пыженкова, известного как Покрас Лампас.

Кроме того, ручные техники применяются в stop-motion анимации. Многие всемирно известные бренды используют такой приём в рекламе своих продуктов. Среди них Lavazza, KIA, Toyota и другие.

При этом современный дизайн невозможно представить без компьютерных технологий, отличающихся своей точностью и широким

функционалом. Графические редакторы предоставляют возможность 3д визуализации, применения фильтров и других инструментов.

Синтез компьютерных технологий и ручных техник позволяет сохранить ощущение ручной работы, увеличивая её ценность для потребителя, одновременно добавляя детализацию и эффекты, добиться которых возможно в графических редакторах.

Так, например, симбиоз этих техник используется в фильмах, мультфильмах и играх, где компьютерная графика мимикрирует под ручную. В число таких проектов входит короткометражный ролик «Мальчик, Крот, Лис и Конь», получивший оскар в 2023 году.

Таким образом, совмещение компьютерной и ручной графики является мощным инструментом для создания запоминающегося визуального образа, оптимизации процессов и служит проявлением индивидуальности и реализации творческих экспериментов в мире всеобщей цифровизации.

СОВМЕЩЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ГРАФИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ В РАМКАХ ОДНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ

Балашова С.Р., гр. ДГ-222

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Визуальное оформление игры – один из основных способов коммуникации с потребителем. Оно может привлечь или оттолкнуть целевую аудиторию, помочь быстрее ввести игрока в контекст повествования и проникнуться атмосферой или персонажами. Зачастую в видеоиграх разрабатывается единый стиль, однако бывают и исключения. Целью работы является изучение влияния совмещения нескольких графических стилей в рамках одной компьютерной игры на восприятие пользователя.

Пример использования такого приема – 2D RPG игра «Привет Шарлотта». Игрок ходит по пиксельной карте, но при взаимодействии с персонажами появляются более детализированные, не восьмибитные иллюстрации, напоминающие графику визуальных новелл. Иногда появляются сюжетно важные кат-сцены, нарисованные более подробно в отличии от восьмибитного изображения, неспособного передать некоторые детали дизайна персонажей. За счет этого их эмоции и детали становятся более проработанными. Герои «Привет Шарлотты» нередко «ломают четвертую стену», то есть обращаются к игроку напрямую. Когда это происходит, игрок перестает видеть пиксельную игровую карту и полностью погружается в сюжетный диалог.

«Салли фейс» использует гораздо больше, чем два визуальных стиля. Ближе к концу игры практически каждая локация становится уникальной. Дизайнеры используют как 3D, так и разнообразную 2D графику. Это могло бы дезориентировать игрока и разрушить целостность атмосферы, но создатели позаботились об этом, введя правила в такую, на первый взгляд, безумную, креативную графику: чтобы не происходило на экране, геймплей, в своей основе, не меняется, игрок четко понимает за кого играет и что должен делать. Это позволяет без труда ориентироваться даже в самых необычных локациях, не теряя нить повествования игры.

На данный момент, многие разработчики используют совмещение разных стилей графики, но чаще всего этот прием можно найти в инди-играх, где дизайнеры не ограничены в бюджете и времени. Однако сейчас и большие компании начинают применять его. Например, во всемирно известной 3D игре «Геншин импакт» некоторые игровые события и кат-сцены выполнены в 2D графике.

На данный момент, совмещение нескольких графических стилей в рамках одной игры все еще остается необычным приемом, но все больше разработчиков обращаются к нему, чтобы сделать игровой опыт своей аудитории интереснее.

NFT КАК МЕТОД ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Григорян Д.М., гр. ДГ-222

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

NFT-картины представляют собой уникальные оцифрованные произведения искусства, которые хранятся и продаются в виде идентификатора, записанного в блокчейне. Ценность определяется не самой работой, а возможностью доказать право собственности и подлинности на конкретный актив, так как его невозможно скопировать или как-то изменить. Возможности применения NFT брендами сегодня безграничны.

Самый простой способ применения NFT – сделать так, чтобы бренд или определенный продукт стали вдохновением для медиахудожника. Это хороший «ход» для компании. В дальнейшем можно будет выкупить продукцию художника и применить как цифровую интеграцию рекламного поздравления бренда со знаменательной датой, тем самым поддержать коммуникационную платформу, или даже перенести физический продукт и сторителлинг из оффлайн-пространства в цифровой.

NFT является также скрытым механизмом индивидуализации бренда посредством продажи не просто оцифрованного физического продукта через сертификат, но и предоставления доступа пользователям к

лимитированным коллекциям и распродажам, которые организует бренд. Подобным образом поступила компания GAP в коллаборации с художником Брэндом Синесом и Канье Уэстом, предоставив доступ к лимитированной серии цифровых изображений толстовок и возможность дальнейшего выкупа их физической модели.

Продукт может меняться и подстраиваться под требования времени, открывая двери для новых сегментов целевой аудитории с помощью интеграции с NFT. Так Twitter добавил возможность применения NFT в качестве аватара профиля, продвигая кастомизацию пользователя, и повышая узнаваемость и число его упоминаний в социальных сетях. Тому пример, аватарки Cryptopunks, созданные генератором персонажей американской студии программного обеспечения Larva Labs.

Есть множество возможностей использовать NFT в интересах компаний: от демонстрации продукта и его продажи до брендинга и различных интеграций. Сегодня многие способы применения NFT всё еще находятся на стадии идеи или небольшого проекта, поэтому некоторые из них могут оказаться непрактичными или непопулярными. Однако в сфере цифрового искусства и коллекционирования NFT действительно незаменимы как метод бренд-коммуникации и индивидуализации компаний.

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ CD ДИСКОВ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Агукина В.С., гр. ДГ-120в

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Оформление CD дисков, равно как и любой визуальный элемент упаковки продукта – значимый инструмент позиционирования музыкального товара на рынке. Основные задачи оформления – выделение бренда в конкурентной среде и привлечение потребителей с целью увеличения продаж.

Специфика оформления CD дисков различается в зависимости от конкретных изданий и напрямую зависит от выбранного формата, а также страны выпуска. Посредством особенностей дизайна диска производитель сообщает потребителю ключевую информацию о продукте (жанр, концепт релиза, наличие дополнительного контента и прочую информацию).

Проанализировав оформление CD дисков различных форматов, ценовых сегментов и стран издания, был выявлен ряд актуальных тенденций рынка и сделаны следующие выводы.

В подавляющем большинстве оформление дисков формируется комбинацией следующих элементов: фирменный логотип исполнителя,

заголовок музыкального релиза, изображения (в том числе артиста), используемые шрифты, коллажи.

Семантика цвета также имеет огромное значение для передачи потребителю информации о конкретном издании.

Комбинации перечисленных визуальных компонентов варьируются в зависимости от целевой аудитории каждого отдельного издания. Однако, в зависимости от страны, оформление CD дисков имеет характерные для данного региона различия. Например, в Японии преобладают компактные пластиковые кейсы с диском и небольшой информационной брошюрой: альбомы LiSA «LEO-NiNE» 2020 г, Sony Music Entertainment, YOASOBI «The Book 3» 2023, Sony Music Entertainment, в то время как в Южной Корее ассортимент варьируется от полноценного печатного издания с переплетом до формата полновесных журналов и картонных боксов: альбомы DAY6 «The Book of Us: Gravity» 2019 г, DREAMUS COMPANY (переплет), Stray Kids «ODDINARY» 2022 г, DREAMUS COMPANY (картонный бокс). В США формат компакт-дисков напоминает классическую упаковку виниловых пластинок, но гораздо меньшего габарита, пример: Imagine Dragons «EVOLVE» Exclusive ver. 2017 г, Imagine Dragons Publishing.

Данные различия в оформлении CD дисков обуславливаются не только целевым потребителем музыкального продукта и ценовой политикой конкретной компании, но также экономической, культурной и экологической повесткой региона.

Оформление CD дисков – естественный способ привлечения потребителя в условиях высококонкурентной музыкальной среды, непосредственно влияющий на эмоциональный отклик аудитории, объемы продаж и запоминаемость бренда. Таким образом, очевидна значимость изучения культурных особенностей стран при оформлении торговой упаковки.

ТИТРЫ И ЗАСТАВКИ: КИНЕТИЧЕСКАЯ ТИПОГРАФИКА

Аралушкина А.Д., гр. ДГ-222

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Вступительные титры и заставки – это зачастую первое, что видит зритель, они задают темп повествования, погружают в атмосферу и рассказывают об участниках кинокартины. Считается, что создание титров – отдельный жанр искусства. Кинетическая типографика – это анимационная техника для смешивания движения и текста.

Первый фильм, в котором возникли стартовые титры – «Санта-Клаус» 1898 года. Ее автор – Джордж Альберт Смит. В этом фильме титры – изменяющиеся текстовые сообщения, которые рассказывают о сути

картины. Из данного произведения появилась традиция, коснувшаяся заключительных титров – движение текста снизу вверх.

В создании титров и заставок нет ограничений. Можно использовать разные методы для представления содержания и жанра картины, но разработка всегда тесно связана с тремя основными элементами: анимацией, кино и графическим дизайном.

В качестве примера можно рассматривать кинофильм «Вход в пустоту», где дизайнером титров выступал Том Кам. Ключевое решение, которое он использовал, это погружение в темноту: чёрный фон, мигающая типографика, электронное звуковое сопровождение с соответствующей атмосферой. В титрах присутствует только типографика, что поделена на два раздела: бесконечные мерцания гротескных надписей и «взрывные» замены гарнитур одна за другой.

«Из России с любовью» – это ещё один пример работы с типографикой от Роберта Браунджона, где неподвижный текст бегал по телу танцовщицы. Именно женская фигура была задействована как главный элемент, отражая взрослую жизнь в картине. В начальных титрах фильма «Семь» с помощью типографики нас погрузили в мир серийного маньяка, где он будто сам записывает имена будущих жертв среди быстро сменяющихся мест и событий. Так атмосфера хоррор фильма проникает в зрителя ещё до начала основных действий.

Кинетическая типографика нашла особое место среди титров и заставок в фильмах. Анализируя приёмы дизайнеров в работе с текстом, можно понять, как передать особую атмосферу лишь текстом. Для графического дизайнера разработка начальных титров может быть отличным способом проверить или показать свои профессиональные навыки в работе с типографикой.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПАТТЕРНОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Уфимцева Д.А., гр. ДГ-122

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Термин «паттерн» используется во многих сферах нашей жизни, таких как психология, музыка, архитектура и дизайн. Везде он означает повторяющийся шаблон или образец. Паттерн в дизайне – это бесшовный узор, который состоит из повторяющихся элементов, мотивов, фигур и текстур, формирующий уникальный рисунок.

Сегодня дизайн в виде паттерна является очень популярным, так как с одной стороны выглядит эффектно, а с другой удобен в использовании и сейчас является практически неотъемлемой частью любого брендинга.

В обычной жизни чаще всего этот прием встречается в обоях. Это очень удобно для потребителя, рисунок можно продублировать во всю длину и ширину рулона, а при оклейке большой площади стены, место стыка бумажных полос будет незаметным. Также паттерн можно использовать на сложных формах. Именно поэтому различные узоры располагаются на тканях при пошиве одежды, на различных бумажных носителях и упаковке.

В айдентике и брендинге, последнее время, паттерн является дополнительным элементом фирменного стиля. В зависимости от задумки узор может состоять из повторяющихся логотипов компании или из элементов фирменного знака. В более традиционном варианте он создается из дополнительной ассоциации связанной с сферой бренда и может стать узнаваемым элементом фирменного стиля. В последнем варианте паттерн может никак не пересекаться с фирменным знаком и состоять из абстрактных элементов, дополняющих айдентику компании.

Повторяющийся узоры встречаются не только на печатной графической продукции. Паттерн можно увидеть и в web-дизайне. Здесь он зачастую выполняет роль фона, но придает динамику, задает характер делает оформление ярче и запоминается. Современный дизайн адаптируется под любой формат носителя и такой фон встречается реже, но в определённых решениях узор придает эффект «ретро» стиля.

Новый виток в создании паттернов принес искусственный интеллект. С его помощью можно сделать генеративный узор. Такой паттерн состоит из элементов в едином стиле. В них нет единого образца, ни один участок не повторяется дважды.

Подводя итог, можно сказать, что паттерн – это универсальный инструмент на все времена. Он может заполнять любые поверхности. Не боясь изломов и стыковки, служить фоном или запоминающимся элементом фирменного стиля.

УЛУЧШЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ЧЕРЕЗ UI/UX ДИЗАЙН

Кострова А.А., гр. ДГ-120в

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

С точки зрения дизайна, цифровая доступность – это создание интерфейсов, которые будут удобны в использовании для всех пользователей, независимо от ограничений по физическим возможностям человека. Этой областью занимается инклюзивный дизайн, стремящийся предотвратить все неудобства при использовании продукции и сделать её доступной максимальному количеству разных людей, независимо от

социальных, физических или умственных характеристик. Специалисты в области UI/UX с уклоном в инклюзивный дизайн, изучая путь пользователя, используют особый подход к созданию интерфейсов – например, через технологические разработки.

Использование искусственного интеллекта на момент 2023-2024 года всё больше применяется в области инклюзивного дизайна. Привести в пример можно такую технологическую разработку как глазное управление интерфейсами. Microsoft разработала технологию Eye Control для Windows, позволяющую пользователям управлять компьютером с помощью взгляда, и такая технология помогает людям, которые ограничены в своих длительных возможностях. К технологическим разработкам в этой области относятся также распознавание и синтез речи, устройства с тактильной обратной связью, голографические интерфейсы и многие другие.

Работа со шрифтами в UI/UX дизайне одна из ключевых при разработке интерфейсов и помогает улучшить цифровую доступность для всех. Дизайнеры могут использовать технологию адаптивного текста, при котором размер и жирность шрифта, междустрочное расстояние будут меняться в зависимости от предпочтений пользователя или в зависимости от типа его устройства. Такая технология может быть применена, например, в электронных книгах. Могут пользователи также менять шрифтовой, который будет для них наиболее удобочитаемым. Эта технология помогает, например, людям с плохим зрением или имеющих цветовую слепоту. Например, популярные системные шрифты (Arial, Times New Roman, Courier New) могут быть изменены пользователем.

Некоторые шрифты были специально разработаны для людей с ограниченными возможностями, например, OpenDyslexic и Dyslexie – два шрифта, разработанные для людей с дислексией. Они имеют более толстую основу букв, и эта функция должна предотвращать «плавание» букв. Но эффективность этих шрифтов точно не была доказана, проигрывая классическим шрифтовым гарнитурам.

Технологические разработки и работа с цветом и шрифтом дизайнерами помогает создавать интерфейсы, более удобные и простые, с заботой о каждом пользователе.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СТИЛЯ Y2K В 2023 г. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДИЗАЙН В 2024 г.

Трунова Е.Е., гр. ДГ-222

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В настоящее время тема ностальгии стала повсеместно подниматься среди общества, в связи с чем увеличилось количество людей,

использующих и упоминающих стиль Y2K. Описанная тенденция предполагает последующее распространение в индустрии дизайна, вследствие чего становится актуальной для изучения. Целью данного исследования являются изменения и различия в стиле в 2023-2024 гг. в сравнении с 2000-2010 гг.

Стиль Y2K был сформирован в поздние 1990-е, в то же время графика стала развиваться с помощью японской анимации. Пик популярности был зафиксирован в 2003 г. Характерными особенностями являются яркие элементы одежды, использование джинсовых материалов, сетки, ярких образов.

Позже, новый стиль занял место Y2K, взяв основы у предшественника. За 2023 год это направление отличилось популярностью в моде, на журналах и т.д. Главными различиями можно считать трансформацию Y2K под современность, смешанные ретро и футуристические мотивы. Из них стоит выделить минимализм и спокойные оттенки одежды. Также стилеобразующим компонентом является звезда, как декоративная деталь. Однако такие элементы, как низкая посадка джинс, заколки и др. остались одним из главных характеристик.

Эстетика Y2K обладает свободой самовыражения и металлическими текстурами. С этими элементами в настоящее время дизайнеры создают постеры и другую продукцию с эффектом пленки, вставок процессоров, звезд и техно шрифтов, что стало встречаться не только в постерах, но и брендинге, рекламе, став отдельным направлением в течение 2023 г.

Иллюстрации редакторов, коллажи, размноженные изображения, толстый контур и др. стали основой экспериментальности стиля в 2024, изменив преобладание минимализма на рынке. Максималистский дизайн включает в себя яркие оттенки цветов и радикальные сочетания, тем самым выделяясь среди других течений.

Таким образом, стоит подчеркнуть, что Y2K стал повсеместно используем, являясь отражением медиа пространства 20 лет назад. Среда графического дизайна значительно изменилась, попав под это направление.

МЕТАФОРА В ДИЗАЙНЕ

Юминова С.А., гр. ДГ-122

Научный руководитель преп. Аннина А.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Метафора – инновационный художественный инструмент, способный придать особую значимость товару, основываясь на схожести его черт с различными социокультурными и природными явлениями в жизни человека. С ее применением обычный предмет обретает новый, порой

двойственный и противоречивый вид, который привлекает внимание и интерес со стороны потребителя.

Целью данного исследования является анализ метафоры как категории, способную формировать художественные образы в дизайне.

Словарь изобразительного искусства определяет метафору (от греч. *metaphora* – «перенос») как вид художественной выразительности и способ художественного формулирования, заключающийся в сближении и соединении отдельных образов в единое целое.

Метафорическая образность в дизайне невозможна без ассоциативного мышления. Ассоциации приводят к возникновению образности в сознании потребителя. Метафора в дизайне утрачивает свою объектность и превращается в систему знаков, значение которых связано не только с постоянными качествами предмета, но и с контекстом, в котором он появляется.

Недосказанность – один из аспектов метафорического образа. Она завлекает потребителя, вовлекает в фантазию и заставляет додумать то, что осталось неясным.

Метафора в дизайне не становится целью – она используется для передачи информации. Внешний образ предмета неразрывно связан с его сущностью, но благодаря художественной интерпретации сохраняются и дополнительные значения, которые, в зависимости от условий восприятия, могут приобрести большую выразительность.

Метафорический образ – особая сила, которая способна углубить восприятие мира и пробудить в нас множество ассоциаций и эмоций. Когда предмет или изделие несет в себе лишь ортодоксальную функцию, оно не вызывает у нас никаких чувств, связанных с восприятием мира за его пределами. Только метафорический образ способен пробудить в нас дополнительные эстетические ощущения, которые позволяют нам восполнить цельное представление о мире. Метафора стимулирует воображение и помогает углубить понимание, начатое дизайнером. Она открывает перед нами более широкий смысл, который прямо или косвенно отражается в предмете.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ДИНАМИЧЕСКОЙ АЙДЕНТИКЕ ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Войнова А.Д., гр. МАГ-Д-722

Научный руководитель проф. Пушкарев А.Г.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В зависимости от роста новых технологий меняются и улучшаются стратегические методы управления брендом. Возрастает потребность в

гибкой и вариативной системе визуальной системе идентификации. Такая система позволяет бренду адаптировать свой стиль коммуникации с аудиторией в соответствии с стратегиями позиционирования.

Динамическая айдентика отличается наличием различных вариаций в элементах визуальной идентификации бренда. В современных культурных учреждениях специалисты по дизайну сосредотачиваются на разработке и развитии гибкой и изменяемой системы, соответствующей постиндустриальной эпохе, где важна гибкость и изменяемость.

Анализ современных тенденций в динамической айдентике для культурных учреждений указывает на актуальность следующих приемов графического дизайна: изменение пропорций конструкции логотипа, вариативность шрифтового оформления.

Концептуальный проект айдентики для студенческого театра «МОСТ», разработанный студентами ВШЭ и дизайнером Леонидом Славным, показывает возможность айдентики адаптироваться к разным носителям дизайна через растяжение конструкции логотипа, сохраняя его концепцию и сообщение для аудитории. Логотип превращается в динамичную рамку, в пределах которой будет находиться индивидуальный дизайн для каждого спектакля. В итоге получилась очень гибкая, простая и удобная в работе система айдентики, с характерными индивидуальными чертами.

Концепция динамической айдентики, разработанной студией Артемия Лебедева для медиапроекта «Лаврус» Третьяковской Государственной Галереи заключается в демонстрации эволюции искусства и его богатого разнообразия. Элементы вариативного шрифтового оформления логотипа трансформируются из одного состояния в другое, наглядно показывая, что искусство живет и реагирует на все происходящее вокруг. Дополнительные версии логотипа не теряют своей узнаваемости даже при перестановке знаков. Все варианты роднит характерное сочетание разных по пропорциям и насыщенности букв.

Дизайнерские опыты применения динамической айдентики для брендов культурных учреждений доказывают её значимость и актуальность в сохранении образов искусства и культуры, а также в адаптации узнаваемого стиля бренда к современным видам и условиям коммуникации с целевой аудиторией.

ДИЗАЙН ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ ПОРТФЕЛЯ БРЕНДА НА ПРИМЕРЕ «ЯНДЕКСА»

Добрецова Н.А., гр. МАГ-Д-723

Научный руководитель проф. Пушкарев А.Г.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Для того, чтобы создавать актуальный и востребованный дизайн, необходимо изучать проекты и компании с разных точек зрения. В статье исследуется маркетинговое понятие «портфель бренда», которое определяет структуру и диапазон, роли и взаимосвязи, входящих в него брендов. Из шести элементов стратегии портфеля брендов по Д. Аакеру актуальны в контексте исследования роли в товарном предложении и графика портфеля (где главный атрибут – фирменный знак).

Цифровые продукты компании «Яндекс» были выбраны в качестве объекта исследования. Гипотеза состоит в том, что при проектировании продуктов в рамках портфеля бренда предполагаются определённые правила и ограничения в дизайне.

Задача такого маркетинга состоит в расширении сильных продуктов и переносе ассоциаций в новые товарные категории. Если рассмотреть структуру бренда «Яндекс», то она выражается в группировке по сегментам продукт-рынок (например, поиск и информация, развлечения, удобства, еда, передвижение и другие). Обеспечивается спектр взаимоотношений через стратегию суббрендов (бренд конкретного продукта или сегмента), а мастер-бренд является драйвером, то есть гарантирует качество и создаёт ассоциации между продуктами.

Сам «Яндекс» имеет заметный и легко дифференцируемый дизайн, и суббренды преобразуют графику или дополняют её другими элементами, но сохраняют структуру спектра взаимоотношений. В визуальном представлении основополагающим является фирменный знак белой буквы «Я» на красном круге с дополнительными цветами (чёрный и жёлтый) и шрифтом гротеском.

Дизайн фирменных знаков суббрендов можно разделить на группы, где все метафоры или элементы следуют за функцией продукта. Также используются такие правила, как сохранение цвета и преобразование графики или наоборот; добавление новых цветов по классической или аналоговой триаде; использование иконических и индексальных знаков в графике продукта; стилизация реальных объектов.

В итоге, при проектировании брендов и суббрендов отражаются новые цели и качества продуктов, обеспечивается синергия и ощущение, что все бренды отвечают за свой сегмент в рамках портфеля бренда. Брендинг и дизайн являются сигналами о результативности и существенных изменениях при выходе в другие сферы бизнеса.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ИНКЛЮЗИВНОСТИ

Швец М.А., гр. МАГ-Д-722

Научный руководитель проф. Пушкарев А.Г.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Инклюзивность стала центром внимания в различных областях, включая архитектуру, дизайн, проектирование производства продукции различного назначения, исследование пользовательского опыта и многое другое. Растет важность учета разнообразия и доступности в процессах проектирования для создания решений, удовлетворяющих потребности различных групп пользователей.

Из-за большого разнообразия у потребителей есть вариативность выбора. Теперь покупателю свойственно выбирать, что именно он может купить, и какую услугу приобрести. Среди разнообразия люди выбирают то, что им наиболее удобно и комфортно. Поэтому если раньше термин инклюзивности в большей степени относился к людям с ограниченными возможностями здоровья, то на сегодняшний день взгляд изменился и расширились рамки потенциального выбора.

В качестве примера можно взять среднестатистического человека, который попадает под общепринятое понимание нормы (полный функционал и наличие всех конечностей, 10 классов школы с возможностью пользования интернетом, средствами связи), и, в зависимости от жизненных обстоятельств, конкретной ситуации и личных предпочтений, человек выходит за рамки этой нормы. При временных ограничениях, например, человек может использовать одну руку из-за отсутствия другой или же использовать одну руку временно, пока во второй руке сумка или же маленький ребенок.

Человеческому восприятию свойственна избирательность, на которую влияют такие факторы, как возраст, пол, культура и когнитивные способности. Принципы универсального дизайна подчеркивают создание среды и продуктов, которые могут использоваться людьми с разными возможностями или особенностями. Понимание когнитивного разнообразия среди пользователей также имеет важное значение при разработке решений, учитывающих широкий спектр потребностей и предпочтений.

В заключение следует отметить, что инклюзивность в дизайне – это многогранная задача, требующая глубокого понимания особенностей потребителя и желания добиться максимального комфорта при любых его ограничениях. Также с точки зрения дизайн-проектирования решение должно быть практично независимо от того временные это ограничения или постоянные. И приняв это во внимание можно привлечь большее количество людей к своему проекту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ

Али Я.Х., гр. МАГ-ТУ-123

Научный руководитель проф. Пушкарев А.Г.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Виртуальная и дополненная реальность с каждым годом всё глубже проникает в различные сферы, а перспективы её развития растут всё сильнее. Подобный рост во многом упрощают жизнь человека, давая ему новые возможности. Например, возможность осуществить примерку товара с помощью мобильного приложения, значительно экономя время и ресурсы. На сегодняшний день осталось мало людей, у которых нет мобильных телефонов с выходом в Интернет. Популярность рекламы в социальных сетях, инновационных приложений набирает обороты.

Толчком развития цифровых технологий можно считать эпидемию COVID-19, когда физическое взаимодействие стало практически невозможным. AR, VR и MR применяются в качестве альтернативы физическому взаимодействию. Несмотря на то, что данные технологии были изобретены и внедрены в массовое пользование несколько лет назад, они и сейчас продолжают удивлять и восхищать людей по всему миру. Поиск новых и уникальных инструментов и методов для привлечения аудитории к продукту – одна из приоритетных задач любого дизайнера упаковки.

Внедрение технологий дополненной реальности формирует новый пользовательский опыт, который может повлиять на инновации в производстве различной продукции. В 2016 году появилась первая упаковка с цифровой интерактивностью, содержащая информацию об истории бренда Juice Burst, особенностях и пользе продукта. Спустя почти год после запуска прибыль компании выросла в два раза.

AR, VR или MR-технологии в дизайне выводят дизайн упаковки на другой уровень. Умная упаковка – динамично развивающийся рынок, спрос на который с каждым годом растет все больше. В 2018 году совокупная стоимость активной и умной упаковки достигла 5,68 млрд долларов, по прогнозам компании Smithers Pira среднегодовой темп роста будет составлять 5,9%.

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА ФОТОГРАФА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Строкань Н.С., гр. МАГ-Д-723

Научный руководитель проф. Пушкарев А.Г.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Социальные сети сейчас являются неотъемлемой частью нашей жизни. В них рассказывают о себе, о своем опыте, взглядах. На данный момент, это самая доступная площадка для самовыражения большинства творческих людей в различных визуальных направлениях. Однако для формирования и продвижения своего личного бренда фотографа есть множество особенностей, так как и конкуренция возросла, и выделиться среди огромного потока информации становится сложнее.

Личный бренд фотографа является отражением его самого и его эволюции, поэтому такой бренд не может быть статичен и заранее продуман. Через социальные сети можно наблюдать не только за авторскими работами, но за обновлением идентичности самого автора. На данный момент есть исследования на тему продвижения и создания личного бренда в сфере маркетинга и рекламы, но мало взглядов и позиций относительно специфики личного бренда в сфере фотографии. Цель нашего исследования заключается в выявлении принципов формирования и продвижения личного бренда фотографа в социальных сетях. В задачи исследования входят этапы формирования и особенности создания личного бренда фотографа.

Основными источниками являются социальные сети российских и иностранных фотографов: Polina Washington, Ксения Засецкая, Дарьян Волкова, Вадим Соловьёв, Стас Новиков, Sean Tucker и др.

Изучение эффективности продвижения через Инстаграм и Вконтакте, их сравнение также входят в наши задачи. В том числе, анализ личных брендов фотографов на этих площадках и опрос некоторых из них.

Анализ и сравнение позволяют сделать вывод, что первые этапы формирования личного бренда фотографа носят стихийный характер и не являются продуманными маркетинговыми ходами. Визуальная и идейная идентификация формируется в симбиозе с самим автором и его взглядами. Главное, что удалось выяснить, – для успешного личного бренда фотографа необходим уникальный авторский взгляд. Существует связь между новаторством, идейностью работ и растущим интересом у аудитории. Не стоит также недооценивать стандартные методы продвижения личного бренда, такие как последовательность, визуальная идентичность, SEO-оптимизация и др. Спецификой такого бренда будет являться большая эмоциональность и свобода автора: в его айденитике, сторителлинге и позиции.

СИКВЕЛ В ДИЗАЙНЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ БРЕНДА

Акназарова К.О., Рузанова Т.А., гр. ДГ-120

Научный руководитель проф. Пушкарев А.Г.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современном мире графический дизайн представляет собой важный инструмент для коммуникации с аудиторией, установления узнаваемости бренда и создания уникальной визуальной стилистики. В процессе долгосрочной работы над дизайнерскими проектами возникает необходимость в их обновлении и развитии. Так возникает потребность в сиквеле.

В отличие от ребрендинга, который предполагает кардинальные изменения исходного дизайна бренда, – будь то смена логотипа, цветовой гаммы, шрифтов, упаковок, девиза или всей айдентики в целом, – и направлен на трансформацию стратегии бренда, а также привлечение новой аудитории, сиквел представляет собой своеобразную эволюцию уже существующего дизайна, сохраняя ключевые атрибуты, и направлен лишь на небольшие изменения или обновления элементов визуальной коммуникации компании, сохраняя узнаваемость исходного дизайна.

Одним из примеров применения сиквела в визуальной идентификации бренда являются плакаты LEGO, приуроченные к различным памятным датам. Так, к восьмидесятилетию бренда в 2012 году одной из компаний в США была создана серия рекламных плакатов под общей концепцией «Каждый кирпичик LEGO рассказывает историю. Построй свою». Серия получила название «Желтый кирпич. Зеленый кирпич. Красный кирпич. Синий кирпич» и состояла из четырех постеров. Три из них содержали по истории и кубику LEGO, а в последнем были не заполненные поля и предложение построить свою историю.

Еще одним примером сиквела LEGO могут служить работы, созданные итальянским арт-директором и графическим дизайнером Марко Содано. Дизайнером были выполнены сиквелы в виде «пикселизаций» известных картин с помощью деталей детского конструктора LEGO. Таким образом Содано хотел поддержать один из слоганов бренда – «Каждый ребенок с LEGO может стать великим художником».

Таким образом, сиквелы в дизайне представляют собой важный инструмент для поддержания непрерывности, позволяя компаниям обновлять свой креативный имидж, привлекать внимание потребителей и оставаться актуальными. Понимание и использование концепции сиквелов в дизайне и визуальной коммуникации способствует созданию сильных и запоминающихся рекламных кампаний.

ФУНКЦИИ МУДБОРДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Еронина К.В., гр. ДГ-123

Научный руководитель преп. Лонтани П.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современной проектной деятельности все шире используются методы предпроектных исследований, расширяющие диапазон возможных решений и обеспечивающие их детальную проработку. К таким методам относится разработка мудборда. Мудборды – это визуальное представление будущего проекта. Цель на этапе проработки концепции – определить направление и стиль, найти нужные визуальные образы и исключить неподходящие идеи.

Использовать мудборд для работы может любой специалист, который отвечает за визуальную составляющую проекта: дизайнер, маркетолог и даже инженер. Также эти методы показали свою эффективность в учебном процессе.

В статье Hal Open Science «Mood boards as a tool for the «in-discipline» of design» содержится анализ серии мудбордов, созданных в двух образовательных контекстах – студентов-инженеров и студентов-дизайнеров. Задание преследовало цель понять, как они справляются дизайн-практикой с точки зрения ее формальных свойств. В эксперименте дизайнеры представляли визуальные элементы: другие дизайн-проекты, художественные фотографии, иллюстрации. Работа передавала общее настроение гипотетического проекта. Инженеры же открывали для себя эту отрасль без подготовки. Они создавали не «обычные» автомобили, а инновационные концепты, которые приближали их к заданию по проектированию. В их мудбордах были собраны уже существующие проекты, главные свойства которых, они подчеркивали в своей работе. Она больше транслировала знание студентов об объекте проектирования и его логическое наполнение, чем визуальные характеристики. Существует также техника выполнения мудборда для маркетологов. WIM-agency рассказывают о его создании в своей статье. Это мини-презентация, которая содержит: подробное описание группы ЦА, визуальные референсы, текст с определенным ToV (характерная стилистика, с которой бренд общается со своей аудиторией через тексты, фото, иллюстрации). Маркетологи внедрили в создание своих мудбордов работу с метриками – показателями для оценки работы маркетинга, продаж и бизнеса в целом. Эта практика позволяет транслировать целевой аудитории «правильные» смыслы и визуальные образы.

Таким образом, можно сказать, что в разных профессиональных областях мудборды помогают решать целый комплекс различных задач и при этом могут выглядеть очень разнообразно.

ИННОВАЦИИ В УПАКОВКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОВАРОВ

Воронкова А.Е., гр. МАГ-ТУ-122

Научный руководитель доц. Чунакова Н.В.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

По мере развития технологий прямо пропорционально увеличиваются и требования к качеству. Производители автотоваров стали более ответственно относиться к упаковке своей продукции, внедряют инновационные решения. Так появились умная упаковка и упаковка с дополненной реальностью (AR).

Умная упаковка в автомобильной сфере – это инновационное решение, предоставляющее потребителю всю информацию о товаре. В упаковку могут быть внедрены датчики, контролирующие состояние товара, обеспечивающие возможность его отслеживания при доставке на всём пути от производителя до покупателя. На сегодняшний день одним из распространённых видов умной упаковки для автотоваров является упаковка с индикаторами состояния. Они могут представлять собой специальные метки, меняющие цвет при изменении показаний температуры, влажности или давления.

Дополненная реальность даёт возможность создать интерактивную упаковку для автотоваров. Расположив на ней QR-код, любой покупатель при помощи своего смартфона сможет, к примеру, увидеть изображение деталей в формате 3D, получить список моделей автомобилей, на которые подойдёт выбранная запчасть, а также получить инструкцию по её установке, посмотреть отзывы покупателей и другую необходимую информацию. Данная технология уже активно применяется при покупке автомобильных дисков. Чтобы не гадать, подойдут ли они по дизайну к автомобилю, их можно быстро «примерить» за пару кликов в виртуальной реальности с использованием приложения на смартфоне.

Подводя итог, постоянный поиск и использование новых материалов и методов защиты даёт возможность производителям разрабатывать высококачественную и надёжную упаковку, а также обеспечивает удобство и безопасность потребителей и защиту их транспортных средств.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОТИПОВ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ДИЗАЙН УПАКОВКИ

Курочкина А.С., гр. МАГ-ТУ-122

Научный руководитель доц. Чунакова Н.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Дизайн упаковки играет ключевую роль в стратегии маркетинга продукта, служа средством привлечения внимания и формирования первого впечатления у покупателя. Понимание психотипов потребителей может повысить эффективность маркетингового продвижения.

Психологические типы потребителей – это набор личностных качеств человека, формирующих определенную тенденцию поведения. Рассмотрим классификацию психотипов по методике компании PSYCHEA©, основанной на двенадцати архетипах личности по Юнгу. Данная методология идентифицирует четыре основные группы аудитории: гедонисты, независимые, эстеты и традиционалисты. Важно, что перцепция дизайна потребителями следует именно такой последовательности и начинается с гедонистов, которые первыми знакомятся с дизайном.

Гедонисты, являясь первыми адаптерами, активно реагируют на инновации. Для поддержания их вовлеченности требуются использование в дизайне ярких цветов, современной типографики и динамичности. Примером является лимитированная серия упаковок Red Bull, созданных в коллаборации с художниками уличного искусства. Группа независимых предпочитают проверенные продукты и оценивают упаковку через призму логики и практичности. Привлечь внимание независимых помогут качественные материалы и сдержанный дизайн упаковки. Примером служит функциональная упаковка с современным дизайном бренда Nike. Эстеты предпочитают упаковку с пастельными тонами, изысканными шрифтами и. На эстетов ориентирована упаковка компании L'Occitane en Provence. Традиционалисты – это масс-маркет потребителей, ценящих стабильность и доверяющих только проверенным брендам. Примером является упаковка Coca Cola с их долговечным дизайном.

Таким образом, понимание и учет психотипов потребителей могут существенно улучшить дизайн упаковки и, как следствие, коммерческую успешность продукта.

ПОТЕНЦИАЛ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОДНОРАЗОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ И ЖЕСТКОЙ ОДНОРАЗОВОЙ УПАКОВКИ

Рыжков С.А., гр. МАГ-ТУ-123

Научный руководитель доц. Чунакова Н.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Изделия из полимерных материалов широко используются в повседневной жизни практически каждого человека на Земле. Одним из актуальнейших вопросов современности как в нашей стране, так и во всем мире, является накопление не перерабатываемых отходов, которые включают в себя и отходы полимерных изделий. Рост накопления пластиковых отходов обуславливается растущим потреблением изделий из полимеров и отсутствием общепринятой методики их сбора и вторичной переработки.

Проблема переработки отходов полимерных изделий, в том числе отходов гибкой и жесткой одноразовой упаковки, одноразовой посуды обуславливается многообразием материалов, применяемых при их производстве. Для производства одноразовой гибкой упаковки и одноразовых полимерных изделий используется широкая гамма материалов, которая включает в себя различные сорта полиэтилена и полипропилена, полиэтилентерефталата и полистирола, поливинилхлорида и полиамида, этилвиниловый спирт, бумагу и картон, пульперкартон и алюминиевую фольгу, крахмало-наполненные материалы и полилактиды, в первую очередь на основе сахарного тростника, материалы на основе древесного волокна и оксоразлагаемые полимеры.

Невозможность переработки указанного разнообразия используемых материалов обуславливается их различными физико-химическими свойствами.

Решение задачи по снижению не перерабатываемых пластиковых отходов во многих странах мира уже вылилось в установлении запрета на производство и применение многих видов одноразовых изделий из полимерных материалов, что привело к сокращению применения полимеров и их замену на псевдо биоразлагаемые материалы.

Предлагаемым решением проблемы накопления не перерабатываемых пластиковых отходов является унификация используемых материалов при производстве одноразовой упаковки и одноразовой посуды из полимерных материалов, а также создание структуры по сбору и вторичной переработке пластиков, вовлечение отходов жесткой одноразовой упаковки и одноразовой полимерной посуды в экономику замкнутого цикла, что отвечает современной «зеленой» повестке.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ МУЖЧИН

Гилёва Р.В., гр. МАГ-ТУ-123

Научный руководитель доц. Чунакова Н.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Первые специалисты в сфере косметологии появились в Древней Греции, их называли «косметы» – рабыни, которые занимались украшением тела и лица женщин. В основном они создавали новые массажные масла, бальзамы на основе свойств растений. Уже тогда косметология была тесно связана с медициной. Однако, сфера косметологии, как и медицины, не ограничивается исключительно женской аудиторией, пусть и находится в большинстве.

В современном мире спрос на уходovou косметику очень высок. Сфера косметических средств достаточно развита и является неотъемлемой частью повседневной жизни. Из накопленного опыта в этой сфере можно выявить, что существует такое разнообразие средств, что для каждого потребителя можно подобрать их индивидуально.

Дизайн упаковки косметических средств для мужчин преобладающе имеет уклон в сдержанный стиль, представляющий элитарность и темпераментность потребителя, что положительно влияет на ассортимент, он не имеет такого высокого спроса по сравнению с женской аудиторией. У мужских брендированных линеек зачастую отсутствуют отдельные стенды для обозначения этих самых брендов, что в свою очередь затрудняет выбор товара среди одинаковых продуктов.

Проблема состоит в социальном восприятии, которое способно отбить желание пользоваться качественной уходовой косметикой, даже если она необходима для того или иного потребителя; а также слабый контакт производителей средств и целевой аудитории. Целью является восстановить культурный баланс в восприятии средств для мужчин. Подход к решению данной проблемы состоит в привлечении внимания потребителя-мужчины к уходу за собой и своим здоровьем, тем самым развеивая отторгающие стереотипные суждения о косметических процедурах. Стереотипы болезненно сказываются на качестве жизни любого человека, и это то, что необходимо преодолеть для дальнейшего развития культуры в обществе.

С помощью дизайна упаковки и донесения мысли потребителю необходимым лозунгом можно добиться наибольшего расположения и доверия к косметической индустрии, что может положительно сказаться на качестве жизни. Стремление к комфорту и его удовлетворение способствуют развитию здоровой и счастливой жизни.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В КОМИКС-ИНДУСТРИИ

Куагу А.К., гр. ДГ-119в

Научный руководитель доц. Манцевич А.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В настоящее время графические романы и комиксы уже не являются новым явлением и предназначены не только для молодежи. Индустрия комиксов развилась настолько, что сейчас все ответвления уже сложно структурировать воедино. По мере продвижения цифровой эры искусство комиксов переживает трансформационную революцию.

Расцвет 3D-моделирования в цифровых комиксах. Значительное количество художников цифровых комиксов в настоящее время включают 3D-моделирование в свою работу, производя революцию в сфере визуального повествования.

Появление интерактивного повествования в индустрии комиксов. Цифровая трансформация индустрии комиксов породила новую тенденцию: интерактивное повествование, революционный метод, который повышает вовлеченность и опыт пользователей.

Влияние методов цифровой раскраски на искусство комиксов. Влияние цифровых технологий открыло эпоху ярких, динамичных иллюстраций, которые очаровывают читателей, как никогда раньше.

Растущая популярность вебтунов и веб-комиксов. За последнее десятилетие подавляющее большинство энтузиастов комиксов переключили своё внимание на веб-мультфильмы и веб-комиксы, что обозначило значительную тенденцию в сфере цифрового искусства.

В целом, с развитием технологии одновременно развивается комикс-индустрия и переход к цифровым платформам для распространения комиксов и влияние на художественный стиль только одни из множества последствия продвижения цифровой эры.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЧИТАТЕЛЕМ В КОМИКСАХ

Мамедова В.Р., гр. ДГ-119в

Научный руководитель доц. Манцевич А.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Комикс – издание, в котором история рассказывается с помощью визуальных приёмов и сопровождающего текста. Комикс находится на стыке литературы и изобразительного искусства, является предшествующим этапом анимации. Создание комикса предполагает

использование ритма в построении композиции. Именно ритм влияет на скорость действия персонажа, течение времени в сюжете и его развитие. Частота последовательности кадров, в которых персонаж совершает какое-либо действие показывает скорость и паузы между действиями. Чем меньше изображения, тем выше скорость ритма. Большие изображения замедляют действие, внутри такого изображения может присутствовать композиция, описывающая характер ситуации или же масштаб окружающей среды.

Комикс является результатом синтеза текста и изображения, и состоит из композиции, сложность которой определяется объёмом сюжета. Для усиления эмоциональной окраски фраз и движений в комиксе применяется ономотопея (с греч. «звукоподражание» – это фонетический приём, изображающий звуки с помощью букв алфавита. Данный приём создаёт аудиовизуальный ряд при чтении комикса и позволяет читателю ощутить атмосферу происходящего на страницах произведения. Звукоподражания зачастую изображаются с помощью графики, акцидентных шрифтов. Декоративность шрифта способствует усилению эффекта звукоимитации, отличает от основного текста диалогов и добавляет динамики композиции.

Помимо классического комикса существуют «тихие комиксы», не имеющие диалогов и поясняющего текста в содержании. Данный вид комикса, в отличие от классического, во многом опирается на графические приёмы: постановка света и тени, взаимодействие цветовых сочетаний. Цвет и свет способны передать истинные намерения героев, обозначить скрытый конфликт, показать настроение персонажа в данный момент времени, привносят акцент в объект тем самым удерживая внимания читателя.

Таким образом визуальная часть комикса способна доносить информацию без слов, однако текст раскрывает характер персонажей, сюжет. Графические приёмы позволяют внедрить текст в изображение, сохраняя его информативную функцию. Взаимно-обратная связь текста и изображения усиливает погружение в действие и эмоциональную окраску, благодаря чему читатель воспринимает комикс как единство композиции и сюжета и чувствует уникальность истории.

ОСОБЕННОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ 2D И 3D ГРАФИКИ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕДИА

Бушмакова П.О., гр. ДГ-120

Научный руководитель доц. Манцевич А.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В последние 5 лет совмещение 2D и 3D графики в анимации стало набирать популярность среди развлекательных медиа, таких как кино, мультфильмы и видеоигры. Такое объединение разных технологий

позволяет создавать уникальные визуальные эффекты и обогащать пользовательский опыт в данной индустрии.

Существуют разные способы соединения 2D и 3D технологий в зависимости от целей создания контента, возможностей и идей авторов. Довольно часто один из стилей графики лишь дополняет основную анимацию, благодаря своим особенностям. Также, совмещение таких технологий ускоряет и облегчает процесс создания анимационных и видео проектов или создает новые возможности и реальности в играх.

В кино совмещение 2D и 3D используют для создания спецэффектов. Например, в фильме «Аватар» использовались возможности CGI для создания 3D моделей окружения, живых существ и эффектов магии, которые затем были интегрированы в сцены с реальными актерами.

В создании мультфильмов, анимационных сериалов и аниме существует практика создания окружения или сложных объектов в 3D, в то время как основной стиль анимации 2D. Так в «Ходячем замке» от Хаяо Миядзаки сам замок был смоделирован в 3D программе, а затем интегрирован в мультфильм.

Иногда 2D графика выступает в качестве специальных эффектов или деталей в 3D анимации. Такой приём использовался в мультфильме «Кот в сапогах 2: последнее желание» для усиления выразительности персонажей и передачи атмосферы.

В видеоиграх часто используется 2.5D графика, когда персонажи и объекты отрисованы в 2D, но анимированы в 3D окружении. Так, в «Monument valley» можно увидеть плоский 2D стиль, но на самом деле персонаж перемещается в 3D пространстве, которое можно вращать для разрешения головоломок-иллюзий. Совмещение технологий в играх помогает создавать впечатление объёмности и глубины, сохраняя при этом эстетику 2D игр.

В целом, совмещение 2D и 3D позволяет создавать более качественный и захватывающий контент, расширяя творческие возможности художников, разработчиков и кинематографистов. Распространение использования совмещения этих технологий поможет дальнейшему развитию индустрии развлечений и улучшению пользовательского опыта при потреблении контента.

ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ НА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ВИДЕОИГР

Подобедова Л.А., гр. ДГ-119в

Научный руководитель доц. Манцевич А.Ю.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Грамотный графический дизайн видео игры способствует положительному отклику целевой аудитории. Начиная создавать видеоигру, команда опирается на вкусы и предпочтения потребителя. В зависимости от возраста аудитории, пола и национальности, гейм дизайнеры проектируют визуальные концепции.

Возраст. Чем моложе аудитория, тем цветовая палитра становится более светлой, контрастные сочетания почти не используют и контуры становятся равномерными и едва заметными или исчезают полностью. Чем старше аудитория, тем более контрастные и тёмные цветовые сочетания, позволяющие передать более серьезное настроение проекта. Формы становятся более острыми. Контуры становятся неравномерными и прерывистыми, создавая зрительное напряжение для игрока.

Пол. Статистически женщины предпочитают игры со светлой и умиротворяющей палитрой цвета, дизайны персонажей в таких играх наделяются множеством деталей и симпатичными или милыми чертами внешности. А вот игроки мужского пола напротив предпочитают игры с мрачными оттенками и суровым дизайном персонажей, минимум украшений и максимум брутальности в дизайне. Также стоит отметить, что женская аудитория предпочитает голубые и зеленые цвета в дизайне, а мужская оттенки чёрного и красного.

Национальность. Немаловажным фактором является национальность основной целевой аудитории с учетом её вкусов. Так, например, игроки из Азии предпочитают реалистичные видеоигры в 3D с высокой детализацией персонажей, предметов и фонов. Обычно игры, направленные на Азиатский сегмент игроков, выполнены в аниме-стиле и имеют достаточно сдержанную палитру, сами игры наполнены различными визуальными эффектами. Европейские игроки напротив предпочитают более чистые визуальные игры без обилия детализации и спецэффектов. Также большим спросом в Европе и Америке пользуются красочные и контрастные игры с минимальным интерфейсом, дабы игрок мог полностью сосредоточиться на самой игре.

В заключении хочу сказать, что влияние целевой аудитории на стиль видеоигры является весьма значимым, так как игры изначально создают для определенной целевой аудитории, и без учёта её предпочтений и половозрастных особенностей можно создать невостребованный продукт.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Журахолова Д.Р., гр. МАГ-ТУ-123

Научный руководитель доц. Козырева Л.К.

Кафедра Социологии и рекламных коммуникаций

Мир всерьез озабочен проблемами экологии. Сегодня многие вопросы экологического толка, связанные с производством и потреблением упаковочных материалов. Из-за постоянно растущих ожиданий потребителей технический прогресс даже близко не подходит к решению серьезной проблемы экологичности.

Упаковка – это неотъемлемая часть товара. Она предназначена не только для транспортировки, сохранности свойств и товарного вида содержимого, но и для привлечения потребителя.

Материалы для производства упаковки, которая не будет опасна окружающему миру и живым организмам: это могут быть биоразлагаемые полимеры, изготавливаемые на основе возобновляемого растительного сырья (кукурузы, картофеля, бобовых и т.д.), солома, пчелиный воск, а также сочетание бумаги и хлопка. Картонные упаковки, включая пульперкартон, считаются одними из наиболее экологически чистых материалов, поскольку они подлежат легкой переработке и повторному использованию, что способствует снижению потребления первичных ресурсов и количества отходов. Кроме того, картон является биоразлагаемым, что означает, что он не приносит вреда окружающей среде при захоронении на полигонах ТБО.

Термин «Пульперкартон» – это неологизм, созданный компанией СОЭМЗ путем объединения слов: целлюлоза (целлюлоза – состояние бумажного волокна или воды) и картон.

Pulpercarton – это экологически чистая и безопасная альтернатива пластиковой упаковке. Он принимает любую форму и может быть использован в различных областях: хранение фруктов, бытовая химия и т.д.

В Германии проведена экспертиза жизненного цикла упаковки, в которой впервые сравнивались картонная упаковка для напитков молочного происхождения и одноразовая полиэтиленовая бутылка. Для производства полиэтиленовых бутылок используется приблизительно в 2 раза больше ископаемого топлива, чем для производства картонной упаковки, а при их утилизации выделяется почти в три раза больше газов, опасных для окружающей среды.

Картон – самый экологичный упаковочный материал. Например, картонная упаковка для напитков состоит на 75% из целлюлозы и производится из вторсырья. Кроме того, картон утилизируется проще, нежели стекло или жесть. Таким образом, и производители, и потребители могут внести вклад в защиту климата, выбирая картонную упаковку.

КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ БРЕНДИНГА: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ

Маршев А.В., гр. МАГ-Д-722

Научный руководитель доц. Денисов Д.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Использование нейросетей в брендинге может повысить персонализацию и эффективность взаимодействия с клиентами, однако их сложность может затруднить интерпретацию данных и понимание принятых решений, что влияет на восприятие бренда.

Преимущества использования нейросетей в брендинге:

1. Анализ больших объемов данных: нейросети способны обрабатывать и анализировать огромные объемы данных, что позволяет выявлять текущие тренды, связанные с пользовательским опытом.

2. Персонализированные предложения: персонализация в брендинге с применением нейронных сетей позволяет разработать стратегии, учитывающие индивидуальные предпочтения и потребности каждого потребителя.

3. Улучшение пользовательского опыта: нейронные сети могут быть использованы для создания более интуитивных и персонализированных пользовательских интерфейсов, что может способствовать улучшению взаимодействия с брендом.

4. Улучшение качества фото и видео. Функционал таких нейросетей позволяет увеличивать разрешение, количество кадров в секунду, снизить цифровой шум.

Вызовы использования нейросетей в брендинге:

1. Сложность в интерпретации результатов: имеется ввиду, что нейросеть даёт определённый результат, но выявить как нейросеть пришла к таким выводам затруднительно, это связано с особенностями математической модели нейросети

2. Необходимость в качественных данных: для эффективной работы нейросетей требуются качественные и разнообразные данные, иначе нейросеть будет выдавать неверные результаты.

3. Риск потери человеческого фактора: использование исключительно нейросетей в брендинге может привести к потере человеческого фактора и непониманию потребностей и эмоций потребителей, что может негативно сказаться на восприятии бренда.

4. Проблемы конфиденциальности: обработка данных с помощью нейросетей создаёт риски утечки персональной информации.

Использование нейросетей в брендинге может стать хорошим решением в части вопросов, однако следует учитывать вызовы, с которыми может столкнуться бренд при внедрении.

ИННОВАЦИИ В УПАКОВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Прудникова В.О., гр. МАГ-ТУ-123

Научный руководитель доц. Козырева Л.К.

Кафедра Социологии и рекламных коммуникаций

В современном мире, где потребители все более требовательны к качеству и безопасности продуктов, умные технологии в упаковке становятся ключевым элементом успешного бизнеса.

Инновации в упаковке питьевой воды играют ключевую роль, с помощью которых все больше людей обращают внимание на экологическую устойчивость продуктов и уходят от использования пластика. Одним из основных трендов в технологических нововведениях упаковки питьевой воды является переход к экологически устойчивым материалам.

Биоразлагаемые материалы, такие как PLA (полимолочная кислота), биопластик или компостируемые материалы, становятся все более популярными среди производителей упаковки питьевой воды. Эти материалы разлагаются природным образом и не наносят значительного вреда окружающей среде. Кроме того, они могут быть повторно использованы или переработаны, что способствует сокращению отходов и уменьшению негативного воздействия на природу.

Другим важным направлением новизны в упаковке питьевой воды являются умные технологии. Это включает в себя различные инструменты, такие как умные этикетки с QR-кодами для доступа к информации о происхождении продукта, его качестве и экологической стойкости упаковки. Также разрабатываются определенные системы отслеживания качества продукта, которые позволяют потребителям быть уверенными в безопасности и свежести питьевой воды. Кроме того, умные технологии в упаковке способны значительно улучшить удобство использования продуктов для потребителей – обновленные упаковки с функцией легкого открывания или переупаковки помогут сэкономить время и силы покупателей. Благодаря умным технологиям можно создавать упаковки с информацией о составе продукта, рекомендациями по хранению и приготовлению, что делает процесс выбора и использования товара более простым и удобным.

Таким образом, умные технологии в упаковке продуктов играют важную роль в обеспечении безопасности и комфорта потребителей. Благодаря инновационным разработкам в этой области компании могут не только повысить доверие своих клиентов, но и улучшить конкурентоспособность своего бренда на рынке.

НЕЙРОСЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РУБРИК В ПЛАНЕРЕ

Топильский В.Н., гр. МАГ-Д-722

Научный руководитель доц. Козырева Л.К.

Кафедра Социологии и рекламных коммуникаций

В современном информационном обществе, насыщенном потоком контента, организация и систематизация информации играют ключевую роль в повседневной деятельности профессионалов в различных областях. С этим может помочь планер, который представляет из себя не просто ежедневник, а инструмент организации информации, позволяющий эффективно планировать свою работу и управлять временем.

Проектирование качественного планера, отвечающего потребностям большинства пользователей, требует обработки большого объема информации и удобной системы категоризации. Нейросети позволяют анализировать большой массив данных и структурировать их, определяя рубрики в планере. Это повышает эффективность планера и делает его неотъемлемым инструментом для организации жизни и работы пользователей.

Нейросети могут сгенерировать рубрики следующими методами:

через анализ тематических данных из различных источников, таких как новостные статьи, блоги, социальные медиа и прочие, выделяя ключевые темы и тематические категории;

интеграция существующих шаблонов и форматов: искусственный интеллект может предлагать рубрики, соответствующие шаблонам и форматам уже разработанных планеров, обеспечивая удобство и привычность использования для пользователей;

разбор обратной связи: на этапе тестирования продукта можно сделать опрос фокус-группы, после чего массив данных с результатами опроса загрузить в нейросеть, чтобы она учитывала пожелания от пользователей и адаптировала свои рекомендации в соответствии с их потребностями и предпочтениями.

Естественно, несмотря на значительные преимущества автоматической обработки данных, также следует обращать внимание на качество получаемых результатов, так как нейронные сети могут давать непредсказуемые результаты при недостаточном объеме данных или несбалансированных выборках. Более того, автоматизация процесса рубрикации полностью без участия человека может привести к ошибкам и недочетам, особенно в случаях, когда контекст задачи или тематика самого планера требует специфического экспертного вмешательства.

ТРЕХМЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА В МОУШН-ДИЗАЙНЕ

Демьянова М.В., гр. МАГ-Д-722

Научный руководитель доц. Козырева Л.К.

Кафедра Социологии и рекламных коммуникаций

Трехмерная анимированная типографика – тенденция в моушн-дизайне, которая становится все более распространенной и востребованной в современной эпохе цифровых медиа. Данное направление открывает возможности для экспериментов с формой букв, текстурой и освещением, позволяя создавать анимации с высокой степенью реализма и эффектности.

Включенная в контекст анимированной графической истории, трехмерная типографика обеспечивает визуальному ряду выразительное художественное оформление, поддерживает сюжетную линию, проводимую авторами посредством возможностей динамической графики.

Шрифт состоит из букв, каждая из которых индивидуальна, имеет свой характер, настроение. В трехмерной типографике буква приобретает реалистичные тени, отражения и перспективу, что делает текст более «живым». Такое представление шрифта оказывает эмоциональное воздействие и тем самым удерживают интерес зрителя.

Основные методы, используемые для создания трехмерной типографики в анимации, включают: использование теней, изменение тиснения и освещения, добавление текстур, фотографирование объектов для создания текста, использование четкого текста на размытом фоне.

Часто трехмерная типографика оказывается нечитабельной. В таких случаях стоит рассматривать ее как художественный элемент, а не как читаемую часть сообщения. Однако при этом необходимо учитывать основную цель дизайнерского проекта и грамотно определять в ней роль применения 3D-типографики.

Так использование трехмерной типографики в моушн-дизайне является действенным средством коммуникативного воздействия на потребителя рекламной продукции. Данная тенденция позволяет дизайнерам выразить свою креативность и придать анимации глубину и объем, что делает контент более привлекательным и запоминающимся для зрителей. Кроме того, трехмерная типографика может быть эффективным инструментом для создания атмосферных эффектов и передачи настроения, особенно в случае, когда важна не только сама информация, но и эмоциональная реакция аудитории. Однако, при использовании 3D-шрифтов в моушн-дизайне важно учитывать баланс между эстетикой и читаемостью, чтобы не утратить основную функцию текста – передачу информации.

КАК ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ СТАЛА СРЕДСТВОМ КОММУНИКАЦИИ

Клюева М.М., гр. ДЭ-221

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Творчество Себастьяна Сальгадо, бразильского фотографа и журналиста, является ярким примером синтеза искусства и социальной активности. Его работы не только поражают своей красотой и мастерством, но и воздействуют на зрителя глубоко и эмоционально, заставляя задуматься о социальных проблемах и глобальных вызовах, стоящих перед человечеством.

Сальгадо известен своими проектами, посвященными различным сторонам человеческой жизни и окружающей среды. Его работы не просто фиксируют моменты и события, они являются средством мощной коммуникации, способом передать живые эмоции и истории. Он обращает внимание на проблемы бедности, миграции, экологического кризиса, войны и нарушения прав человека. С помощью своей фотографии он старается поднять общественное сознание и привлечь внимание к важным темам.

Одним из ярких примеров того, как документальная фотография стала средством коммуникации в творчестве Сальгадо, является его проект «Миграции». На фотографиях красочно и пронзительно изображены судьбы людей, вынужденных покинуть свои дома в поисках лучшей жизни или из-за войн, бедствий и гонений. Он показывает нам бесконечный поток лиц, эмоций, историй и страданий, скрытых за каждым мигрантом. Эти работы наполнены глубоким сочувствием и призывом к вниманию общественности. Автор пытается донести до нас сложность и масштаб проблемы миграции, столкновение культур и судеб людей, лишенных родины и укрытия.

Фотограф также известен своим проектом «Генезис», посвященным путешествию в самые удивительные и неприкосновенные уголки земли, где еще сохранились древние природные ландшафты и дикие животные. Его работы о животном мире, о невинной природе, не только красивы, но и наполнены смыслом, призывая к пробуждению сознания и ответственности каждого из нас перед будущим нашей планеты. Его работы несут в себе глубокий социальный контекст, обращая внимание на проблемы неравенства, бедности, войн и экологических катастроф.

Документальная фотография в руках Себастьяна Сальгадо стала не просто средством передачи информации, а настоящим инструментом коммуникации между фотографом и зрителем. Она напоминает нам о важности социальной справедливости, экологической устойчивости и гуманизма. Ее влияние трудно переоценить, ведь она способна не только

отразить реальность, но и помочь вывести проблемы на глобальный уровень, а также повлиять на общественные процессы.

СОВЕТСКАЯ АВАНГАРДНАЯ ФОТОГРАФИЯ В РАБОТАХ БОРИСА ИГНАТОВИЧА

Синицкая Ю.А., гр. ДЭ-221

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Борис Игнатович – один из основоположников русской конструктивистской фотографии. Его творчество представляет собой уникальное явление в истории советского искусства. В своих работах Игнатович реформировал фоторепортаж, внося в него новые ракурсы и художественную выразительность.

Игнатович родился в 1899 году и начал свою карьеру в качестве фотографа ещё в царской России. В 1923 году он сделал свой первый репортаж для журнала «Смехач» в Петрограде. В 1927 году стал фоторедактором газеты «Беднота», продолжая снимать репортажи о жизни в городе и деревне. В 1928 году Игнатович присоединился к группе «Октябрь», объединявшей авангардистов – художников, архитекторов, кинорежиссёров и фотографов. Вместе с другими участниками группы он создавал фотомонтажи и дизайн.

Игнатович снимал различные темы, такие как революция, индустриализация, повседневная жизнь и культура Советского Союза. Его фотографии отличались лаконичностью композиций, богатством световых контрастов и яркими идеями. Игнатович активно экспериментировал с новыми техниками и подходами к фотографии. Он одним из первых начал использовать аэрофотосъёмку для создания панорамных видов городов и природных ландшафтов.

Творчество Бориса Игнатовича является ярким примером советской авангардной фотографии. Его работы отражают дух времени, показывая жизнь и культуру Советского Союза через призму искусства.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОРТРЕТНОЙ СЪЕМКОЙ И ФОТОГРАФИЕЙ В ИНДУСТРИИ МОДЫ: ПРИНЦИПЫ МАРКА СЕЛИГЕРА

Комиссарова А.Ю., гр. ДЭ-221

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Портретная съемка и фотография в индустрии моды тесно взаимосвязаны, поэтому данные понятия тесно взаимосвязаны. Работы знаменитых фотографов вроде Марка Селигера являются великолепным примером того, как искусство портретной фотографии может стать ключевым инструментом в создании образов для модных журналов, брендов и дизайнеров.

Марк Селигер – один из самых талантливых фотографов современности, чей стиль узнаваем и вдохновляет многих коллег по цеху. Его работы отличаются глубоким пониманием моды, эстетики и психологии модельеров, что делает его снимки уникальными и запоминающимися.

Особое внимание к деталям, свету, композиции и выражению лица делает портретные фотографии живыми и привлекательными для зрителя. Фотография в индустрии моды становится не только способом показать одежду, но и передать образ, идею, настроение. Хорошо снятый портрет способен заставить зрителя задуматься, почувствовать что-то новое, порой даже изменить свое мнение.

Портретная съемка в индустрии моды подчеркивает важность каждой детали – от выбора аксессуаров и одежды до выражения лица модели.

Фотография становится мощным инструментом коммуникации, способом передать идею дизайнера или концепцию журнала.

СИМВОЛИКА ЦВЕТА РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ И.Я. БИЛИБИНА

Кострова А.А., гр. ДГ-120в

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Русские-народные сказки берут своё начало ещё с древних времён и всегда умели завоевывать внимание детей, помогая им развивать своё воображение и формировать восприятие мира. Маленьких зрителей может увлечь фантастический сюжет произведений, но и также большую роль играет визуальная составляющая. Иллюстрация в сказках играет ключевую роль в книжной графике, помогает лучше понимать смысл прочитанного, повышает интерес ребёнка к чтению.

Каждый цвет в сказке является не только элементом описания мира, но и отражает эмоциональное состояние персонажей, их характер, а также духовные аспекты сказки. Чёрный цвет часто ассоциируется с тайнами, смертью и злом в русских народных сказках. Он часто выступает как символ отрицательных аспектов. Например, в сказке «Кощей Бессмертный» чёрный цвет используется для выражения магии и зловещей силы.

Один из известнейших художников – И.Я. Билибин, сделавший иллюстрации к таким сказкам как «Василиса Прекрасная», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Марья Моревна», «Перышко Финиста-Ясна Сокола», «Белая уточка», «Царевна-лягушка». Почти каждый ребёнок знал также сказки Александра Сергеевича Пушкина – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке». И.Я. Билибин уделял большое внимание деталям. Особенно он тщательно работал над достоверностью костюмов своих героев, ведь детали помогают лучше представлять мир сказки. В сказке «Василиса Прекрасная» художник изобразил главную героиню в сарафане синего цвета с красной полосой по подолу и передник с рукавами, что, как считается, носили уже просватанные девушки. Таким образом, при помощи цвета и деталей, И.Я. Билибин уже намекает на счастливый финал сказки, несмотря на то что Василиса отправляется на верную смерть.

Использование цвета в сказках имеет огромное значение для восприятия и эмоционального отклика у детей. И при работе с иллюстрацией важен не только сам цвет, но и его яркость, контрасты между ними, цветовые ассоциации. И анализ иллюстраций Билибина к русским народным сказкам позволяет нам осознать не только содержание этих сказок, но и их культурную значимость.

ТЕНДЕНЦИИ ФОЛЬКЛОРИЗМА В РОССИЙСКОМ ГЕЙМДЕВЕ

Хелли Л., гр. ДГ-120в

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Фольклоризм начал внедряться в область компьютерных игр еще в конце прошлого века, это связано с огромной популярностью жанра фэнтези игр среди геймеров, в которые разнообразия ради вносится культурная составляющая.

В 90-е отечественный игропром только начал зарождаться, и разработчики создавали свои проекты на основе популярных зарубежных игр, так в 1995 году на свет вышла «Подземелье кремля».

С развитием геймдева в России начали появляться профессиональные команды, поднялось и качество проектов, период 1999 до 2008 считается «золотым веком игровой индустрии в России. В этот период вышли такие

знаковые проекты как: «Корсары» (Акелла, 2000 г.), «King's Bounty: Легенда о рыцаре» (Katauri Interactive, 2008 г.), «Князь: Легенды лесной страны» (1С, 1999 г.), «Мор.Утопия» (Ice-Pick Lodge, 2005 г.) и многие другие.

Отдельно можно выделить игры в жанре квест, которые были весьма популярны в нулевые, особенно проекты по мотивам мультфильмов «Мельницы» такие как «Алеша Попович и Тугарин змей» (2005 г.) Илья Муромец и соловей разбойник» (2007 г.), Все квесты были выполнены в том же самом стиле, что и сами мультики, но с упрощенным дизайном и минимальной анимацией.

За популяризацию славянского фэнтези, отдельное спасибо стоит сказать Анджею Сапковскому и его сотрудничеству с польской студией CD-project, которая выпустила трилогию по мотивам писателя про приключения Ведьмака. В данной серии игр можно встретить существ из славянской мифологии, таких как баба яга, кикимора, полуденница и полуночница. По данным Metacritic игра получила высокую оценку среди геймеров, в частности из стран СНГ и восточной европы.

Фольклоризм как поджанр игры, не теряет своей актуальности и по сей день, за последние 5 лет вышло несколько проектов, которые получили положительный отклик среди геймеров, к примеру «Zealot», «Yaga» или «Черная книга» от студии Мортешка, более того в этом году планируется выход нескольких еще нескольких проектов таких как: «Чернь», «Василиса и Баба-Яга», «Night is Coming» и «Лихо одноглазое».

Подводя итог, продукты с данной тематикой количественно и качественно проигрывают играм с западноевропейским фэнтези, тем не менее, это не говорит о том, что наша мифология, легенды и сказки уступают в разнообразии другим, скорее большинство студий предпочитают делать игры на более широкую аудиторию, и несмотря на это, они все еще имеют большой спрос у геймеров, в частности в России и восточной Европе

ЦВЕТОВАЯ ТЕОРИЯ ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО

Синяева В.В., гр. ДГ-121в

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Василий Кандинский – художник и теоретик изобразительного искусства, пионер абстракционизма. Он разработал концепцию, согласно которой каждый цвет уникально влияет на эмоциональное состояние человека, вызывая «душевную вибрацию». «Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль». Основные положения теории изложены в книгах «О духовном в искусстве» (1912 г.) и «Точка и линия на плоскости» (1926 г.).

Кандинский рассматривает цвет в нескольких аспектах. Так, краска имеет два основных деления – теплая или холодная, темная или светлая. Более того, каждый цвет имеет собственное движение, которое либо приближает, либо отдаляет его от зрителя. Например, желтый круг при наблюдении излучает движение, направленное к смотрящему, синий круг, наоборот, постепенно удаляется. Красному свойственно движение в себе, а зеленый вообще неподвижен.

Кандинский считал, что тепло и холод краски – это ее тенденция к желтому или синему. Если к красному добавить желтый, получится теплый–оранжевый. А если синий, то холодный – фиолетовый. Таким образом, каждый цвет несет разное настроение. Желтый схож с безумством или бешенством, синий передает ощущение покоя и печали, как небо. При смешении они создают ощущение абсолютного бездействия – зеленый цвет. Красный – излучает живость и беспокойство. Оранжевый – усиленный желтым красный. Фиолетовый имеет болезненный, погасший характер. Черный цвет – это конец, за которым уже ничего не следует. Но белый – это молчание, полное новых начинаний. Серый же беззвучен и неподвижен.

Комбинация форм и цветов дает различные результаты. Цвет не может существовать отдельно: одна форма способна усилить его, другая, наоборот, ослабить. Например, желтый усиливает свое острое звучание в треугольнике, а синий – в кругу.

Таким образом, теория Кандинского раскрывает цвет с нескольких сторон, знание каждой из которых обеспечит современному дизайнеру или художнику надежную теоретическую базу.

ЛИЧНЫЙ БРЕНД SEO-СПЕЦИАЛИСТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ

Захаров А.В., гр. ВМАГ-Д-722

Научный руководитель доц. Козырева Л.К.

Кафедра Социологии и рекламных коммуникаций

Создание личного бренда для SEO специалиста является важным шагом на пути к успеху в сфере маркетинга. Личный бренд поможет выделиться среди конкурентов, установить авторитет и привлечь новых клиентов. Для создания успешного личного бренда SEO специалиста необходимо придерживаться определенных концептуальных основ:

1. Определение целевой аудитории: необходимо понять, кому вы хотите обратиться со своим личным брендом. Определите свою целевую аудиторию – это могут быть малые и средние компании, стартапы, владельцы интернет-магазинов и т.д. Изучите их потребности, проблемы и ожидания от SEO специалиста.

2. Уникальное предложение: определите, чем вы можете выделиться среди других SEO специалистов. Это может быть ваш опыт, специализация на определенной нише, уникальный подход к работе или использование инновационных методов.

3. Содержание и экспертиза: создание качественного контента является ключевым элементом успешного личного бренда. Публикация статей, кейс-стади и советов по SEO на вашем блоге или в социальных сетях поможет позиционировать вас как эксперта в своей области.

4. Профессионализм и надежность: ваш личный бренд должен ассоциироваться с профессионализмом и надежностью. Соблюдайте сроки, выполняйте работу качественно и демонстрируйте свою экспертизу в каждом проекте.

5. Сетевое общение и личные связи: взаимодействие с коллегами, клиентами и другими специалистами в сфере SEO поможет расширить вашу сеть контактов и укрепить ваш личный бренд. Участвуйте в профессиональных конференциях, вебинарах, форумах и других мероприятиях.

Создание личного бренда SEO специалиста требует времени, усилий и постоянной работы над собой. Однако, инвестиции в развитие личного бренда окупятся в виде новых клиентов, повышения авторитета и роста карьеры. Следуйте концептуальным основам создания личного бренда и стройте успешную карьеру в сфере SEO.

ГРАФФИТИ КАК ЯЗЫК КОММУНИКАЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Нго А.Х., гр. ДГ-121в

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Граффити как социокультурное явление возникло и получило массовое распространение ещё в XX веке. Надписи на городских стенах выражали общественное мнение, протест, недовольство, а также желание перемен. Граффити отражало политические, культурные и социальные взгляды общества, оно всегда было способом коммуникации с миром.

Несмотря на то, что часть людей по-прежнему может относиться к граффити как к вопиющему акту вандализма, многие современные зарубежные и российские художники начинали свой профессиональный путь именно со стрит-арта, оказавшего на них сильное влияние и способствующий карьерному росту.

Анатолий Акиев – российский художник из Москвы, работающий в стиле абстракционизма, начал свой путь как художник граффити, однако в настоящее время его творчество не ограничивается лишь уличным

искусством. Работы художника демонстрируют мастерство использования цвета и формы, которое он получил, работая в своё время над уличным искусством. Анатолий играет с яркими оттенками и контрастами. Эти приёмы могут быть полезными и для графических дизайнеров в создании выразительного визуала.

Миша Most, художник, стоящий у истоков культуры стрит-арта в России, сейчас выставляется даже в Третьяковской галерее, а его мурал «Эволюция-2» на фасаде металлургического завода в Выксе внесён в Книгу рекордов Гиннеса. Миша не только является организатором фестивалей, выставок и биеннале современного искусства, но и активно продолжает рисовать сам. Коммерческий успех многих художников граффитистов, таких как Андрей Бергер, Тима Радя, Артём FFCNW и так далее, говорит об актуальности этого направления в настоящее время и о нарастающем к нему интересе у отечественного зрителя.

Главным связующим между графическим дизайном и граффити прежде всего является работа с текстом. Особая стилистика граффити не универсальна и подойдёт не для всех проектов. Чаще всего её можно заметить в музыкальной и модной индустриях. Она передаёт бунтарский, дерзкий и свободный дух. Такой посыл подходит для определённой аудитории и настроения.

Основной принцип графического дизайна состоит в коммуникации, точно также как и в искусстве граффити. Они могут использовать разные методы, однако, оба этих направления используют похожие средства для передачи информацию.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Жуковская А., гр. ДГ-121в

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Народные промыслы являются не только традиционными ремесленными техниками, но и живым отражением истории и культуры наших предков. Узоры на столах и стульях, узнаваемые мотивы хохломы на посуде и другие виды декоративно-прикладного искусства сопровождают нас с детства и веками сохраняют связь с нашими корнями и традициями. Эти художественные элементы не просто украшают нашу повседневную жизнь, они хранят в себе значимые символы, которые передают историческую память, мудрость и духовное наследие наших предков. Народные промыслы становятся частью жизни, они создают атмосферу уюта, приносят красоту и вдохновляют нас своей уникальностью и креативностью.

Современное искусство, часто служит источником сильных и противоречивых эмоций. Оно может шокировать, пугать, вызывать восторг или смутнение. Художники стремятся выходить за пределы устоявшихся канонов искусства, исследуя новые формы самовыражения и вложения смысла. Дерзкие и контрреверсивные работы современных художников могут вызывать дискуссии и заставлять зрителей задуматься над глубокими и актуальными темами, отраженными в произведениях. Отказ от традиционных рамок и устоявшихся правил позволяет художникам выразить свои мысли, чувства и идеи в инновационной и пронзительной форме.

Таким образом, современное искусство является площадкой для творческого эксперимента, разрушения стереотипов и создания новых идей, которые могут провоцировать и вдохновлять зрителей на размышления и новые взгляды на мир вокруг нас.

Первоначально, декоративно-прикладное искусство (ДПИ) и современное искусство могут казаться разными по своей эстетике и подходу. Однако их сценарий и идеи могут объединяться, создавая уникальное и глубокое искусственное произведение. Современные художники часто стремятся вкладывать много символики и подтекста в свои произведения, а также вносят современные концепции и темы. С другой стороны, народные ремесленники в древности трактовали каждый узор и элемент дизайна как символ с особым значением и смыслом. Их работы пронизаны традицией, мифологией и культурным наследием, которое мастера передавали из поколения в поколение.

Совмещение подходов современного искусства и народных промыслов может привести к удивительным и интересным результатам, которые найдут отклик у широкой аудитории. Это сочетание позволяет соединить современную креативность с глубокими корнями культурного наследия, создавая уникальные и многогранные искусственные работы.

РИЧАРД АВЕДОН И ЕГО ЭКСПРЕССИВНЫЕ ФЕШН-СЪЕМКИ

Мурадова А.В., Попова В.И., гр. ДЭ-221

Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Ричард Аведон – легенда мировой фотографии, чьи работы олицетворяют истории и оставляют неповторимое впечатление на зрителей.

С самого детства Аведон интересовался фотографией и в десять лет сделал свой первый портрет. Изучать фотографию он начал в школе Алексея Бродовича, арт-директора журнала «Harper's Bazaar». В 1946 году Ричард создал собственную студию, а в 1966 году он стал штатным фотографом журнала «Vogue».

Уникальный стиль фотографа изменил модельную фотографию. Аведон отказался от статичных позирований и создал динамичные снимки, полные движения и энергии.

Ричард Аведон умел создавать атмосферу и историю через удачный выбор техники и стиля. Предельные контрасты, необычные ракурсы, асимметричная композиция – все это были его отличительные черты, делающие его портреты неповторимыми. Черно-белая палитра, использованная в большинстве его работ, усиливала силу выражения и подчеркивала эмоциональный контекст.

Одним из самых значимых проектов, в которых участвовал Ричард Аведон, была его работа с журналом Vogue в 1950-х годах. Его фотографии там стали эталоном элегантности и роскоши.

Очередным феноменальным проектом, в котором сделал заметный вклад Ричард Аведон, было его участие в создании известного и культового фотоальбома «Observations». Портреты сняты на нейтральном фоне, и лицо человека часто занимает почти всё пространство кадра. «Observations» стал наглядным доказательством гениальности и таланта Аведона, а также знаковым моментом в истории фэшн-фотографии.

Неоспоримым достижением Аведона является его способность захватить дух времени. Его фотографии из мира моды, сделанные в 1960-х и 1970-х годах, до сих пор считаются великими произведениями искусства.

В 80-х особенно запоминающейся стала провокационная фотография 15-летней Брук Шилдс, которую сделал Ричард Аведон для бренда Calvin Klein. Эти фотографии сделали Брук знаменитой, и она буквально стала лицом сексуальной революции в США.

Одна из последних фэшн-работ – это портрет Джона Гальяно в 2000 году. Аведон искусно передал дух бунтарства и незаурядности дизайнера в портретной съемке.

Фэшн-фотографии Ричарда Аведона вдохновляют фотографов и художников по сей день – это и доказывает гениальность навыков мастера.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИБРЕЖНЫХ ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Арифуллина Э.И., гр. КДС-11-821

Научные руководители доц. Соколова Т.В., доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Благоустройство и озеленение территорий – это важная часть в развитии современных городов. они позволяют создать более комфортные условия для всех, кто проживает или работает рядом. Современными целями благоустройства можно считать не только создание комфортного и эстетически привлекательного места для отдыха на природе, но и

приведение в порядок прибрежных территорий, их озеленение и поддержание санитарной чистоты

Современные решения благоустройства прибрежных открытых территорий направлены на создание комфортных и эстетически привлекательных мест для отдыха на природе. Они отличаются разнообразием и инновационностью подходов, учитывая потребности и предпочтения различных групп пользователей: молодежь, семьи, дети, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры.

Приведение прибрежных территорий в порядок способствует созданию привлекательных мест для отдыха и активного образа жизни, а также стимулирует экономическое развитие. Помимо, этого данные территории меньше подвержены неблагоприятным воздействиям по типу эрозии или опустынивания, поскольку она находится под присмотром.

Использование уникального ландшафтного дизайна включает в себя создание разнообразных форм и контуров территорий, использование природных материалов и растительности, а также создание искусственных водных объектов, таких как фонтаны или озера. Такой подход позволяет создать привлекательные и гармоничные образы, подчеркивающие естественную красоту прибрежных мест.

Использование инновационных технологий для обеспечения безопасности и комфорта пользователей прибрежных территорий может включать в себя установку солнечных фонарей для освещения, устройство бесплатного Wi-Fi доступа, установку умных скамеек с зарядкой для мобильных устройств и т.д.

Современные решения для благоустройства прибрежных открытых территорий ориентированы на создание привлекательных, функциональных и экологически устойчивых мест, которые в полной мере учитывают потребности и ожидания пользователей. Они включают в себя создание пешеходных зон и велосипедных дорожек, общественных пространств, использование ландшафтного дизайна и инновационных технологий для обеспечения комфорта и безопасности.

РЕТРО-РЕВОЛЮЦИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ СТАРОЙ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР

Аруцев К.А., гр. КДС-9-621

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

В нашей эпохе, когда доминируют минимализм и устойчивое потребление, интерес к ретро-технике неуклонно растет. Эта тенденция говорит о желании многих людей не только сохранять историческое наследие, но и внедрять его в современные пространства. Внедрение ретро-

техники в современные интерьеры позволяет создать нечто уникальное и запоминающееся, добавляя пространству историческую глубину и особую атмосферу.

Преимущества интеграции ретро-техники: подчеркнуть, что ретро-техника может не только служить декоративным элементом, но и функционально дополнять современные интерьеры, объединяя прошлое и настоящее.

Историческое значение ретро-техники: изучить, как ретро-техника формировала культуру и влияла на дизайн интерьеров, став ключевым элементом в истории технологий и искусства.

Уникальный стиль ретро-техники: акцентировать внимание на том, что ретро-техника приносит в интерьеры не только визуальную привлекательность, но и уникальный стиль, который невозможно воссоздать с помощью современных аппаратов.

Анализ истории ретро-техники: провести исследование исторического контекста ретро-техники, ее роли в культуре и взаимодействии с обществом на разных этапах развития технологий.

Примеры успешной интеграции: представить конкретные примеры интерьеров, где ретро-техника была успешно интегрирована, демонстрируя ее преимущества и возможности для современного дизайна.

Технические и эстетические аспекты: рассмотреть, как технические характеристики ретро-техники влияют на ее использование в современных интерьерах, а также как эстетические особенности делают ее особенно привлекательной для дизайнеров и владельцев.

Интеграция ретро-техники в современные интерьеры представляет собой не просто модную тенденцию, но и возможность создания гармоничного и уникального пространства. Правильно выбранная и размещенная ретро-техника может стать не только ключевым элементом интерьера, но и его душой, придавая ему особую атмосферу и стиль, которые невозможно воспроизвести с помощью современных технологий.

ЗНАЧОК БУДУЩЕГО: ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ НОВОЙ ИКОНОГРАФИИ

Бондарева П.С., гр. КДС-9-621

Научные руководители доц. Разина Е.И., доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире значки являются одним из самых популярных прилагающих атрибутов для одежды и аксессуаров. В такой способ люди могут самовыражаться, показывать свои интересы, вид работы и многое другое.

Первые значки имели совсем другой вид нежели сейчас, сперва такие значки были разных форм, чаще всего сделаны из металла, из-за чего имели одну цветовую гамму. В Средневековье количество населения становилось все больше и больше, росли города, развивались культуры, возникала нужда в новых профессиях, которые отвечали за систему образования, управления, охраны.

Сегодня уже никто не помнит точный момент начала собирания значков, но они остаются одним из самых популярных объектов коллекционирования в мире. Значки среди подростков распространены как украшение для одежды, сумки или иных вещей. С их помощью, они могут визуальным образом продемонстрировать свои интересы, если значки тематические (с изображением персонажей игры/фильма/сериала/аниме и т.д.).

Творческие люди способны создать значки буквально из обычной булавки и линейки или крышки от бутылки! Подобные аксессуары особенно привлекательны, за счёт выделения на фоне одинаковых металлических значков.

Значки сейчас – способ самовыражения, желание показать свою принадлежность к тому или иному фандому и просто милое украшение сумки или одежды.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА

Бурденюк А.О., гр. КДС-9-320

Научные руководители доц. Соколова Т.В., преп. Породинский С.В.

Кафедра Дизайна среды

Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Характеристики пространств, включая цвета, формы, текстуры и освещение, играют значительную роль в настроении и эмоциональном состоянии отдыхающего, формируя в том числе и восприятие отдыха. Уровень психологического комфорта и удовлетворенности отдыхом напрямую зависит от оптимального дизайнерского решения этих пространств.

Эстетический комфорт, как бесспорный умник, обеспечивает человеку умиротворение и радость. Дизайнеры должны мастерски использовать волшебные приемы и хитроумные ходы, чтобы слить воедино все элементы интерьера, создавая удивительный мир гармонии.

Разнообразные предметы интерьера способны сформировать атмосферу уюта в каждом уголке отелного пространства. Интересно, что каждый элемент интерьера оказывает воздействие на психическое состояние человека. Например, яркие цвета могут повышать активность, в

то время как нейтральные и спокойные тона способствуют расслаблению и создают атмосферу умиротворения.

Различные эмоции могут вызываться одним и тем же цветом в зависимости от его яркости и продолжительности воздействия. Кроме того, восприятие цвета зависит от возраста: чувствительность к нему достигает пика к 20-25 годам и затем постепенно снижается.

Помимо выбора цветов и материалов, важную роль в создании атмосферы играют освещение и мебель. Освещение должно быть достаточно ярким для обеспечения комфортного восприятия пространства, однако оно также должно быть мягким и приятным для глаз. Различные источники света, такие как настольные лампы или настенные светильники, способны создать уютную и расслабляющую атмосферу.

Немаловажную роль в обеспечении уюта также играет мебель и предметное наполнение. Важно помнить и о мелких деталях, таких как подушки, пледы, настольные принадлежности и прочие мелочи, которые добавляют интерьеру дополнительный шарм и комфорт.

Но главное слово всегда остается за идеологом и творцом – дизайнером, который прилагая свой опыт и свое профессиональное мастерство создает уникальные интерьеры для обеспечения комфорта и уюта в любых пространствах.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ЗОН ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК

Глинцова С.А., гр. КДС-11-821

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Экологический кризис коснулся и библиотечных зданий, при распространении новых технологий чтения, возник кризис бумажной книги, а, значит, традиционная модель библиотеки-хранилища должна быть трансформирована. Это означает, что библиотеки попали в самый центр экологического движения и не смогут остаться в стороне. Более того, при строительстве новых библиотечных зданий и реконструкции имеющихся существенное внимание в мире уделяется экодизайну. В 2007 г. в США было основано движение «Зеленая библиотека (Green Library)». В настоящее время оно объединяет 42 «зеленых» библиотеки.

Что же такое современная экологическая архитектура и как она представлена в библиотечном деле? Современная экологическая архитектура характеризуется двумя противоположными и взаимоисключающими тенденциями:

современная экологическая архитектура и строительство стали основой для «интеллектуальных зданий», т.е. достаточно усложняют

строительство, делают его наукоёмким, а, значит, более затратным на стадии строительства;

экодизайн – это попытка приблизить экологическую тематику к отдельному человеку, облегчить ему возможность присоединиться к экологическому движению.

При этом здание библиотеки рассматривается не как объект, имеющий свой объем, а как среда обитания, существования, повседневной жизни. И многие библиотеки стремятся сделать эту среду обитания по-настоящему экологичной. Можно выделить два основных типа «зеленых библиотек». 1. Библиотеки – фронтиры. В этом случае библиотека выносится на границу между двумя средами: урбанизированной и природной (загородным ландшафтом или парком). В этом случае проект осуществляется по условной формуле: «Природа + Архитектура = Библиотека». 2. Библиотеки – оазисы. Здесь зеленая библиотека становится природным островком в городской застройке, формируя систему вложенных пространств: Урбанизированная городская среда – Архитектура «зеленой библиотеки» – Природа. Здесь библиотеки конкурируют с таким, распространившимся в последние годы, типом публичного пространства, как карманный парк.

Библиотека – это не то, что внутри здания, это гармония взаимоотношений органического интерьера и внешнего ландшафтно-организованного пространства. Библиотека – не аутсайдер, а площадка проработки идей будущего, среди которых экологические мотивы становятся всё более значимыми. Россия нуждается в выделении ресурсов на экологические проекты и их реализацию, поскольку такая деятельность способствует распространению экологической культуры. Нужно попытаться решить проблемы экологии и проблемы развития открытых библиотек параллельно.

РИТМЫ И ЦВЕТА: ЭСТЕТИКА ДЖАЗА В ИНТЕРЬЕРЕ КЛУБА

Каманина Д.М., гр. КДС-9-220

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Интересным вариантом оформления для кафе, бара или клуба может стать использование стиля джаза, вдохновленного музыкальным направлением, зародившимся в Новом Орлеане в начале 20 века. Эстетика джаза не только оказала значительное влияние на моду, включая стиль одежды и обычаи, но также нашла свое отражение в дизайне интерьера.

Из-за влияния голливудских знаменитостей люди приняли новый образ богемной жизни, что отразилось в избыточно декоративных интерьерах 1920-1930-х годов. Тем не менее, они стремились использовать

доступные материалы, такие как бетон, стекло, керамика и металл, для отделки помещений.

Многочисленные археологические раскопки, которые в то время активно проводились по всему миру, оказали существенное влияние на стиль интерьерного дизайна. Со временем джазовый стиль в интерьерном дизайне приобрел более утонченные формы, превратившись в характерную черно-белую палитру. Это напоминало о его происхождении из смешения африканских и европейских культур. В интерьерах в стиле джаза стали распространяться монохромные плитки на полу, темные породы дерева в мебели и обилие осветительных приборов.

В стиле джаз, несмотря на его основную монохромность, вполне допускалось использование и других цветовых решений. Например, широко применялись сочетания чёрного с красным и золотым, а также оттенки бронзы и коричневого.

Мебель в джазовом стиле могла сочетаться с различными стилистическими направлениями. Основное требование заключалось в том, чтобы все элементы интерьера были удобными, качественными и функциональными.

Этот модный стиль характеризуется глянцем, блеском, контрастными цветами и оттенками. Особенно выигрышно в интерьере в стиле джаз смотрятся зеркала с рамами, имитирующими античный стиль. Центральным акцентом в помещении может стать элитный рояль из темного или светлого дерева, белого или черного цвета.

Визуально укрепленный на стене саксофон или другой музыкальный инструмент будет выгодно подчеркнут металлической или деревянной рамкой, установленной под углом или в противоположном направлении от инструмента. Такой подход позволит придать интерьеру творческий характер, отвечающий духу стиля джаза, который не боится нарушать устоявшиеся каноны.

Оформление интерьера в стиле джаз, предполагает знание этой музыки. Создание особого настроения, включение реальных музыкальных инструментов или их визуализация, поможет сделать интерьер роскошным, привлекательным и комфортным.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИЧНОСТИ В ДИЗАЙНЕ

Кривошта В.А., гр. КДС-11-821
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Античный стиль – это направление, которое отсылает к истории и культуре периода расцвета Древней Греции и Рима. Первоначально данное явление можно увидеть в храмах тех времен.

Основные черты античного стиля включает в себя наличие большого пространства; интерьеры античного стиля выделяются строгостью архитектурных ордеров и элементов декора. Для стиля характерно использование большого количества лепнины. Большие окна с минимальным количеством драпировки. Вместо тяжелых штор и портьер используются легкие полупрозрачные тюлевые занавески.

Несмотря на то, что во времена Древних греков и римлян стены и предметы интерьера могли быть окрашены в яркие и насыщенные цвета, для современного античного стиля характерна сдержанная и лаконичная цветовая гамма.

В античности часто потолок изготавливался из натурального камня, чаще всего из мрамора, или расписывался каким-либо красочным орнаментом. Причем форма выбиралась, по современным меркам, весьма необычная, и реконструировалась она из балок. Сейчас такой эффект легко повторить с помощью использования гипсокартонных плит. Также для оформления этой зоны можно использовать натяжные потолки.

Интересный вариант декора полового покрытия также можно сделать, используя два оттенка материала, расположенных в шахматном порядке. Также при желании вы можете найти плиты с каким-либо красивым античным узором, который будет смотреться эстетично.

Удачным решением станет использование имитации огня, как в Древние времена. Я имитировала факелы на подъеме лестницы, так как огонь в общественном месте – небезопасен. Так же огонь находится внутри барной стойки (то есть декоративный камин).

Античный интерьер наполняют роскошной мягкой мебелью обтекаемых форм с резными каркасами, из натурального дерева, с дорогой обивкой.

Для античного стиля характерно использование большого количества лепнины. Но в моем варианте не везде присутствуют настоящие колонны. Многие являются – муляжом.

Таким образом, можно сделать вывод: античный стиль в интерьере неоднократно служил уникальным источником вдохновения для формирования других европейских направлений дизайна, в том числе

ренессанса, классицизма и неоклассицизма. В нем удивительным образом переплелись красота с функциональностью, а комфорт с изысканной роскошью и очарованием древности.

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Куватова А.В., Архипова А.В., гр. КДС-11-622
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Главная цель искусственного освещения – обеспечить качественное и равномерное освещение помещения. Современные виды искусственного освещения подземных сооружений включают в себя: светодиодные (LED) светильники, энергосберегающие лампы, интеллектуальные системы управления освещением, динамическое освещение.

Для искусственного освещения в помещениях без естественного света используются специальные осветительные приборы: линейные светильники, трековые светильники, прожекторы, магистральные системы, потолочные панели, влагозащитные светильники и прочее.

Дизайн искусственного освещения подземных сооружений играет ключевую роль в обеспечении безопасности, комфорта и эстетики этих пространств. Вот несколько важных аспектов дизайна искусственного освещения подземных сооружений: безопасность, эффективность, адаптивность, эстетика, экологичность, техническая поддержка.

Для подземного бара, ресторана или кафе освещение должно быть приглушенным, чтобы создавать расслабляющую атмосферу. Для этого достаточно небольшого количества встраиваемых светильников по периметру и посередине потолка.

Главная проблема всех подземных автостоянок – оборудование систем освещения. Проблема избыточного количества автомобильного транспорта в стесненных городских условиях легко решается с помощью обустройства многоуровневых парковок. Поэтому отдельное внимание нужно уделять освещенности этих пространств с учетом ранее представленных аспектов.

Другой вид подземных пространств – метро. Освещение метро в современных условиях направлено не только на обеспечение безопасности, но и на то, чтобы сделать свет и интерьер в нем более выразительным.

Цели организации освещения в метро: обеспечение комфорта пассажиров в замкнутом пространстве; создание красивых и привлекающих взгляд рекламных конструкций; подчеркивание общей концепции освещения; обеспечение безопасности передвижения.

Прежде всего, искусственный свет нам нужен для общего освещения. Ориентирующее освещение способствует правильной навигации. Декоративное освещение способствует созданию ассоциаций, поднимает настроение, вызывает эмоции. Интерактивное освещение реагирует на простые действия людей, меняя при этом форму, цвет, динамику.

ВЛИЯНИЕ ГРАФИКИ И РИСУНКА НА ВОСПРИЯТИЕ ДИЗАЙНА В ИНТЕРЬЕРЕ

Маркович Д.А., гр. КДС-9-521

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Графический дизайн, говоря простым языком, это то, что помогает нам чувствовать себя спокойней и уверенней, комфортней и уютней в том месте и пространстве, которое адаптировано под нашу психологию. Это может быть вывеска магазина, которая привлекла наше внимание своей необычностью, расписанная граффити стена дома, некий узнаваемый рекламный пост, размещенный на стене в офисе, а может быть просто графическое изображение мульт-героя на стене комнаты. Главное, чтобы это было эстетично и привлекало внимание.

Графический дизайн в интерьере – это внедрение в пространство определенного плоскостного или объемного изображения, проекта, декоративного элемента или шрифта, составляющих единую композиционную систему, направленную на придание интерьеру комфортного, красивого и гармоничного пространства.

На основании полученных данных и анализа можно сделать следующие выводы. Графический дизайн оказывает существенное влияние на пространственную организацию жилых интерьеров. Это не только основа создания эстетической привлекательности и уюта, но также может быть использовано для оптимизации функционального использования пространства и визуального изменения размеров помещения. По результатам исследования можно утверждать, что использование графического дизайна при оптимизации пространственных жилых интерьеров является эффективным и перспективным подходом к организации. Он позволяет существенно улучшить функциональность и эстетическую привлекательность жилых помещений, создать комфортную и гармоничную среду обитания жильцов.

СОВРЕМЕННОЕ МЕТРО: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Осипова С.В., гр. КДС-11-821

Научные руководители доц. Разина Е.И., Породзинский С.В.

Кафедра Дизайна среды

Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Современное метро – это один из наиболее важных элементов городской инфраструктуры, предназначенный для обеспечения удобной транспортной связи в крупных городах. Особенности современного метро включают в себя. Важными задачами современного метро являются использование передовых технологий в строительстве, автоматизированные системы управления движением поездов, современные методы безопасности и комфорта для пассажиров, а также постоянное развитие и модернизацию инфраструктуры, обеспечение безопасности пассажиров, комфортного и удобного перемещения, доступности для всех категорий граждан, в том числе для маломобильных групп населения, а также соблюдение высоких стандартов экологической устойчивости.

Прежде всего, станции метро должны быть спроектированы продуманные планы размещения выходов, широкие коридоры и платформы, системы видеонаблюдения, датчики движения, автоматические системы оповещения.

Метро должно быть доступным для всех категорий граждан, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Лифты, пандусы, тактильная плитка – важные элементы инфраструктуры современного метро.

Грамотное планирование маршрутов и расписания движения поездов сокращает время в пути и ожидания, повышая общую эффективность метрополитена. Метро должно быть интегрировано с другими видами общественного транспорта, чтобы обеспечить пассажирам удобные и быстрые пересадки.

Современные технологии, такие как системы автоматического управления движением, значительно улучшают пропускную способность и надежность работы метро.

Экологически чистые технологии и материалы, использование возобновляемых источников энергии – тренды современного метрополитена.

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ СТИЛЯ БАУХАУС В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

Плетнева К.А., гр. КДС-421
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Баухаус – стиль немецкого происхождения, в котором отражается любовь к практичности и максимальной простоте.

В 1919 году в немецком городе Веймар открылась Высшая школа строительства и художественного конструирования – Баухаус. Школа Баухаус просуществовала всего 14 лет – в 1933 году правительство Германии обвинило ее студентов и преподавателей в большевизме и распространении левых идей.

Одной из главных задач, которую поставили перед собой участники школы Баухаус, стало объединение искусства, науки и ремесла. Среди основных принципов Баухауса были минимализм; форма следует за функцией; лаконичное цветовое решение; акцент на технологии; постоянное развитие; разумное использование ресурсов.

В современном мире баухаус сильно востребован – на пике популярности минимализм, который является чуть ли не главным принципом баухауса. Самый очевидный пример проявления идей баухауса в современном мире – ИКЕА.

Камрад Ингвар признался, что копировал большое количество трендовой мебели. Его дизайнеры разрабатывали прототипы из дешевых материалов для массового производства, для людей, кому оригинал не по карману. Компания считает, что «изобразительное и прикладное искусство – идут рука об руку».

Главное сходство предметов Баухауса с ИКЕА – это форма. Они используют правильные геометрические формы, минимум деталей и украшений.

Отличительная черта продуктов ИКЕА и Баухауса – материалы. В идеологии баухауса приветствуются натуральные материалы, но ИКЕА внедрила сплавы, ненатуральные ткани и т.д.

Мебель основывается на принципе сохранения пространства, «вкладывания» друг в друга. Также, продукты создаются так, чтобы одну вещь можно было использовать для разных целей и поместить в нее множество других.

Баухаус все еще с нами, но адаптированный под современный мир. ИКЕА использует основные принципы баухауса, адаптировав один принцип под современный мир. Они сохранили идею функциональности, минимализма, цвета, технологий, постоянного развития и разумного использования ресурсов планеты.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СКАЗОЧНЫХ ОБРАЗОВ В ДИЗАЙНЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Рябова Л.В., гр. КДС-11-821

Научные руководители доц. Соколова Т.В., Породзинский С.В.

Кафедра Дизайна среды

Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Сказка – это один из самых коренных и постоянно обновляемых жанров. Сегодня сюжеты и образы сказок встречаются в литературе, кино, театре, мультфильмах, телевидении, компьютерных играх, дизайне и даже психотерапии. Они стали неотъемлемой частью развлекательной индустрии и образовательного процесса как для детей, так и для взрослых.

Жанр сказки остается востребованным, что подтверждается рядом проектов, созданных для дошкольных заведений на его основе. Более того, во многих проектах, даже если они не являются чисто сказочными, присутствуют сказочные персонажи и мотивы. Сказка играет важную роль в бытовом и социальном сознании, служа связующим звеном между детской и взрослой культурой. Взаимопроникновение этих сфер является характерной чертой нашего времени.

Как и в первой половине XX века, сказка и сейчас продолжает свою традиционную роль в передаче моральных ценностей и поведенческих норм, к которым добавляются идеологические концепции. Одновременно она рассматривается некоторыми художниками и частью аудитории как выражение идеи безграничной свободы, связанной с творческой фантазией. Сказка устанавливает стереотипы поведения и роли, а также стимулирует творческую энергию и освобождает от них.

Сказочные образы в дизайне учреждений могут стимулировать детское воображение и творческое мышление. Элементы из сказок в интерьере могут создать уютную и привлекательную обстановку для детей, что способствует их комфортному пребыванию в учреждении.

Сказочные образы могут быть использованы для обучения и воспитания детей, передавая им ценностные и моральные уроки.

Дизайн сказочных персонажей и историй может способствовать развитию детской фантазии и эмоционального интеллекта.

Создание уникальной и захватывающей атмосферы с помощью сказочных образов может способствовать повышению интереса детей к обучению и играм.

БИОНИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Солодовников Н.Д., гр. КДС-9-320
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Идея бионики в архитектурном стиле возникла ещё в конце XIX века. Основной задачей бионики является использование физических свойств и конструктивных особенностей живых организмов и систем с целью применения в строительстве и архитектуре для повышения надежности и создания оптимальной формы с минимальным расходом материалов и энергии.

Бионический стиль в интерьере выражается в гладких, без острых углов изогнутых линиях при переходе между зонами помещения, преимущественно в светлых оттенках цветов и использовании естественных форм в дизайне интерьера и мебели. В последнее время этот стиль становится все более популярным в офисных и общественных пространствах. Отдельные элементы бионического дизайна могут имитировать типичные природные структуры и формы, такие как пузырьки, венозные сети или соты.

Основными чертами бионики являются экономия ресурсов, устойчивость к экологическим аспектам и взаимодействие с природой.

Бионический дизайн способствует созданию гармоничной связи между домом и природной средой за его пределами, формируя пространство, которое органично вписывается в окружающую обстановку. В его основе лежат различные элементы, такие как раздвижные стеклянные двери, панорамные окна и спиральные лестницы. Бионика также стимулирует разработку новых материалов с уникальными свойствами и прочностью, вдохновленных природными образцами и применяемых в строительстве.

Архитектурная бионика благотворно воздействует на психологическое состояние людей в современном мире, улучшая их настроение и способствуя развитию личности. В настоящее время бионика активно использует передовые методы, такие как математическое моделирование, оптимизацию технологий и широкий спектр программного обеспечения для расчетов и 3D-визуализации. В этом процессе важную роль играет 3D-печать, которая успешно воплощает самые тонкие детали.

Таким образом, бионика играет важную роль в современном мире, обогащая его разнообразием и качеством решений. Бионический дизайн в том числе находит широкое применение в различных сферах, включая архитектуру, биоинженерию, космонавтику, медицину и многие другие.

ИСКУССТВО ИНТЕГРАЦИИ ПЕСКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЛИКЕ ПРОСТРАНСТВА

Токарева А.Р., гр. КДС-9-621

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В арт-терапии широко используется взаимодействие с песком, поскольку этот материал способствует расслаблению, раскрытию эмоций, умиротворению и восстановлению связи с природой и детством. Песок обладает приятной на ощупь текстурой, его умиротворяющий цвет, мягкость и податливость содействуют эмоциональному уравниванию. Песочная терапия оказывается необходимой в случае апатии, тревожности и замкнутости, способствуя процессу психологического оздоровления.

Использование песочных идей широко применяется в эко-стиле. Эко-стиль в интерьере представляет собой концепцию, которая призвана приблизить человека к природе и пропагандировать принципы осознанного потребления, реализованные в жилых пространствах. При правильном применении этого современного стиля интерьера создается атмосфера, в которой величественно сосуществуют комфорт и гармония.

Полное слияние с природой выражается не только в использовании натуральных оттенков в цветовой палитре и материалах, таких как дерево, камень и песок, но также в выборе простых форм, минималистичном планировании и создании просторных интерьеров. Все элементы декора должны гармонично сочетаться друг с другом, обеспечивая уютное и приятное визуальное и тактильное восприятие пространства.

Песок может быть внедрен не только в отделку стен, полов и потолков, но и использован для создания декоративных элементов, мебели, освещения, а также рабочих поверхностей на кухне и в кабинете. Он особенно хорошо сочетается с другими натуральными материалами, такими как стекло, камень и дерево, что придаст интерьеру гармоничный и экологичный вид.

Благодаря своей сыпучей текстуре песок легко поддается манипуляциям и может быть легко перемещен в интерьере без утраты своих физических свойств, что является одним из его главных преимуществ. Помимо своего применения в качестве строительного материала, песок может также играть важную терапевтическую роль для городского жителя, который подвержен постоянному стрессу.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРЯТСКОГО ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Абрарова К.И., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В условиях глобализации современной культуры возникает тенденция «обезличивания», универсализации дизайнерских решений. Использование самых разных особенностей народной культуры, в том числе орнамента, складываются в стилевое направление, определяемое различными исследователями как «этнодизайн» или «этнический дизайн». Актуальность заключается в стремлении к национальной самоидентификации, возврату к истокам, народному декоративно-прикладному искусству.

Исходная функция орнамента – магическая: человек разрисовывал свое тело, лицо, личные предметы теми или иными узорами, выступающими в роли защиты, оберега. Со временем орнаментальные узоры приобретают декоративные функции. Часто используются орнаментальные элементы на фоне ритмического ряда, состоящего из одинаковых или подобных элементов. Кроме того, в художественном проектировании различных объектов дизайна, таких как предметы прикладного искусства и интерьера, изделия легкой промышленности, орнамент рассматривается не только как специфическое средство композиции, один из способов декора, но и как компонент, часть формы проектируемого предмета, один из формообразующих, формотворческих элементов различных изделий современного прикладного искусства.

Орнамент по своему характеру может выступать в качестве связующего компонента в изобразительном искусстве, так как в нем нуждается не только народное искусство, но и архитектура, декоративная живопись, скульптура, дизайн. Будучи основой художественного образа, он способствует формированию образно-пластического содержания произведения, выражает её тектонику, выстраивает пространственную структуру, образует поверхность предмета, т.е. его материальную основу.

Среди орнаментов бурятского этноса можно выделить следующие: геометрические, зооморфные орнаменты, космологические и флористические мотивы, культовые буддийские символы.

Таким образом, изучение орнаментального искусства любого народа открывает широкие возможности для современного этнического дизайна и формотворчества в области прикладного искусства на основе народного творчества, для этнических элементов декора в современной архитектуре, интерьере и других видах дизайна.

КАРЕЛЬСКИЕ ОРНАМЕНТЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

Алексенко А.С., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Современный дизайн интерьера активно взаимодействует с традиционными культурными элементами, создавая уникальные комбинации старого и нового. Карельские орнаменты, отражающие богатое историческое и культурное наследие региона, становятся все более популярными и востребованными в дизайне.

Изучение влияния и применения карельских орнаментов в современных жилых интерьерах является актуальным исследованием.

Сочетание декоративности карельских орнаментов с функциональностью современного дизайна интерьера позволяет создать гармоничное и уютное пространство. Орнаменты могут быть интегрированы в различные элементы интерьера – от стен и полов до мебели и текстиля, добавляя в пространство уникальный и изысканный характер. Так, они не только эстетически обогащают интерьер, но и делают его удобным для жизни. Важно креативное воплощение и современные интерпретации.

Дизайнеры и архитекторы активно экспериментируют с карельскими орнаментами, создавая новые адаптации в различных стилях интерьера. Это позволяет сохранить аутентичность орнаментов, придавая им оригинальность и актуальность, а креативный подход стимулирует развитие дизайна, открывая новые возможности для применения традиционных элементов в современных условиях.

Карельские орнаменты являются отражением богатой культурной и исторической традиции региона. Включение орнаментов в современные интерьеры становится способом сохранить и увековечить этот ценный культурный код, делая его доступным и понятным для современного поколения.

Интеграция с традиционными материалами: использование карельских орнаментов на стенах, текстиле или мебели из натуральных материалов, таких как дерево или лен, чтобы создать единый и гармоничный облик интерьера. Применение орнаментов как акцентных элементов в интерьере, которые привлекут внимание и добавят интерес к пространству.

Таким образом, карельские орнаменты являются ценным источником вдохновения. Эти уникальные узоры и символы не только эстетически обогащают интерьер, придавая ему изысканный и оригинальный характер, но и вносят глубокий смысл и значение, укорененные в истории Карелии.

**ПРИРОДА ВНУТРИ:
ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЕННЫХ ЗОН И ПРИРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ДИЗАЙН АТРИУМНЫХ ПРОСТРАНСТВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГАРМОНИИ И УЮТА**

Ворокова Д.Р., гр. ДС-121

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Зелёные зоны и природные элементы играют важную роль в создании эстетического и функционального комфорта в городской среде. Растения и деревья создают природный барьер от шума и загрязнений, создают микроклимат и улучшают качество воздуха, благодаря содержанию фитонцидов, которые выделяются растениями и являются летучими биологически активными веществами, подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. Кроме того, зелёные зоны служат местами отдыха и релаксации, стимулируя активный образ жизни и социальные взаимодействия.

Исследования показывают, что время, проведенное на свежем воздухе в окружении зелени и природы, способствует снижению стресса, улучшению настроения и повышению уровня концентрации. Природные звуки, ароматы и виды также оказывают успокаивающее воздействие на психику человека, снижая уровень тревожности и улучшая качество сна.

При интеграции зеленых зон в атриумные пространства следует руководствоваться несколькими основными принципами:

учет архитектурных особенностей и функциональных требований атриумов при планировании зеленых зон: оптимальное расположение растений и ландшафтных элементов помогает создать гармоничную и функциональную среду;

выбор растений и ландшафтных элементов для создания уютной и гармоничной атмосферы: следует учитывать их особенности и способность к адаптации к условиям атриума, а также эстетические качества, чтобы создать приятную и уютную атмосферу;

технические аспекты ухода за растениями и поддержания экологического баланса внутри помещений обеспечат оптимальные условия для роста и развития растений.

Известным идеологом интеграции ландшафтных систем в структуру здания является аргентинский архитектор Эмилио Амбаш. В проекте культурно-делового центра в Обихоро (Япония) под стеклянной крышей находится ядро сооружения – долина и ручей в зимнем саду, с водопадом и озером посередине.

Вокзал в Канзас-Сити реконструируется им с превращением главного зала ожидания в оранжерею с живописным рельефом, где природная среда

пятнадцатиметровой заглубленной котловины поддерживается за счет сложного технического обеспечения.

Ярким примером внедрения природных элементов в пространство так же является «The Spheres» в штаб-квартире Amazon в Сиэтле, США. Этот проект представляет собой три огромных стеклянных купола, внутри которых находятся тысячи видов растений из разных уголков мира.

«Gardens by the Bay» в Сингапуре – это серия гигантских стеклянных куполов, известных как «супердеревья», а также крытые сады и теплицы. Здесь создан удивительный микс современной архитектуры и природы, который привлекает туристов со всего мира.

«Central Park Tower» в Нью-Йорке, США – этот жилой небоскреб в Манхэттене имеет свой собственный внутренний парк, расположенный на высоте 100 этажей.

Интеграция природы в урбанистическое окружение помогает развитию городской среды требует новых подходов к внедрению природы внутрь помещений, чтобы создать более зеленые и живописные городские ландшафты, способствующие улучшению качества жизни и сохранению окружающей среды.

РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА

Коршунова А.Д., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Современные интерьеры часто включают в себя элементы традиционного русского дизайна, которые придают помещению уют и изысканность. Некоторые из таких элементов включают в себя: 1) узоры и орнаменты, 2) деревянную мебель, 3) лепнину, 4) традиционные цвета. Эти элементы в сочетании с современными материалами и технологиями создают уникальные интерьеры, которые отражают богатое культурное наследие России.

Одной из отличительных особенностей русского стиля является резьба. Она может быть выполнена на разных элементах интерьера: двери, мебель, окна, молдинги и т.д. Иногда обстановку украшают резными колоннами, обычно они особенно хорошо смотрятся в больших помещениях: кухнях, столовых. Благодаря большой несущей способности такие колонны отлично подпирают потолочные балки и избавляют от необходимости придумывать что-то для перекрытия больших пролетов. Резьба также используется для декорирования стен и потолков. Узоры и орнаменты могут быть вырезаны из дерева или гипса и использованы для

создания великолепных декоративных элементов, таких как молдинги, карнизы, рамы для зеркал и картин.

Роспись и орнамент – это еще один важный элемент русского стиля, который используется для украшения интерьеров. Роспись может быть выполнена на стенах, потолках, мебели, предметах декора и даже на текстиле. Она может включать различные мотивы, такие как цветы, птицы, фрукты, листья, геометрические узоры и религиозные символы. Орнамент в русском стиле часто характеризуется богатством и изысканностью. Он может быть выполнен в традиционных цветах, таких как красный, зеленый, синий и золотой, которые придают интерьеру яркость и насыщенность. Орнамент может быть использован для декорирования различных элементов интерьера, начиная от мебели и стен, и заканчивая текстильными изделиями и предметами посуды.

В современном интерьере все элементы русского стиля преподносятся не так как было несколько веков назад, а совершенно по-новому. Благодаря современным решениям, все элементы начинают только подчеркивать интерьер, что делает его по своему уникальным. Резные детали русского стиля могут быть добавлены в различные пространства, такие как: интерьеры домов и квартир, сады, общественные пространства.

ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ЭПОХИ: ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Крылевская О.В., гр. ДСа-121
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Арт-критик Томас Макэвилли подчеркивал, что представления об экспозиционном пространстве уходят корнями не столько в историю искусства, сколько в историю религии. За свое долгое существование в привычном нам понимании музеи прошли путь от частных коллекций, недоступных массам, до неотъемлемой части культурной составляющей жизни человека. Историю музеев принято отсчитывать от эпохи Возрождения. В это время возникают первые собрания произведений искусств, однако их коллекционирование было частным.

В Новое время функционал музеев активно расширяется, а это значит, что музеи становятся публичными. Это также дает старт развитию музейного строительства. Здание музея теперь является неотъемлемой частью городской среды, а также выступает в качестве городской доминанты.

В XX веке среди функций музея начинает преобладать социальная составляющая. Вследствие этого, единый тип архитектуры с характерными

элементами исчезает, теперь пространство каждый раз выстраивается в соответствии с задачами и подходами.

В 90-е годы определился вектор развития музейного искусства на годы вперед. Это время характеризуется активным развитием в сфере музейных выставок, обменом опытом между деятелями искусства, а также активным сотрудничеством с зарубежными представителями. Также начали появляться первые мультимедийные выставочные проекты.

Сейчас выставки современного искусства стали привычным явлением. Это связано с появлением большого количества частных галерей, а также с расширением тематик выставок и музеев. Экспозиции затрагивают актуальные, а иногда и спорные темы, а пространства трансформируются вслед за ними. Современное искусство выходит далеко за пределы галерей и музеев. Все чаще стихийные экспозиции появляются в публичных пространствах. Ярким примером является актуальная сейчас джентрификация.

Таким образом, каждый период в развитии выставочных пространств в мире, и в частности, в России отражал современные тенденции и возможности в области архитектуры, дизайна и технологий, а также отвечал актуальным запросам общества. Эволюция выставочных пространств напрямую влияет на роль музеев в культурной жизни современного человека и социума в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНТА В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА

Кузнецова К.Е., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В дизайне современного пространства набирает обороты оформление интерьера с опорой на массовую индивидуализацию. Дизайнеры размышляют об эклектичном интерьере, ведь миксование стилистик лучше всего выражает отдельную личность и ее пристрастия. Помимо этого, пространство теперь все чаще подготавливают к появлению предметов искусства: это могут быть как скульптура, живопись, фотография, керамика, роспись и соответственно принт.

Актуальность данного исследования заключается в укреплении тенденции «принтования» элементов интерьера. Цель настоящей работы – рассмотреть принт как средство гармонизации современного средового пространства.

Известно, что принт – это изображение, нанесённое определённым способом на поверхность. Основным признаком распределения принтов по разным группам – это тип узора. Анималистический принт в силу своей

экзотичности моментально обращает на себя внимание и становится центром композиции. Традиционно подобные узоры используются в различных стилях. Главное правило при выборе такого принта – умеренность и создание однотонного фона. Идеальным решением будет точно дополнить среду оригинальным декором – подушки, панно, ковер. Геометрический принт обладает свойством расширять и приподнимать пространство, например, узор шеврон – елочка или зигзаг. Он эффектно скрадывает углы и сглаживает неровности на стенах, что диктует его расположение на основных плоскостях помещения. Также стоит отметить, что такой принт давно стал классикой. Абстрактный принт представляет собой размытые формы, сочетание свободных цветовых пятен и линий. Ботанические узоры способны сделать интерьер более свежим и жизнерадостным, а философия экологичности еще больше актуализирует использование растительных принтов. Эти два принта являются более универсальными, поскольку они не привязаны к отдельной концепции, вследствие чего их достаточно легко вписать в современный интерьер.

Следовательно, при помощи принтов можно добиться самых различных эффектов в интерьере. Самые разные роли может играть и сам принт в определенных ситуациях. Он может стать как мягким дополнением в общей стилистике пространства, так и с акцентировать внимание на отдельных предметах наполнения, добавляя окружению художественной уникальности.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СКАЗОЧНЫХ МОТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Курова Т.А., гр. ДС-222

Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Цель исследования заключается в выявлении основных методов, на которых строится сказочная концепция современного интерьера. Актуальность работы: в современном мире унификации все чаще начинают встречаться новые решения, которые позволяют вдохнуть новую жизнь в традиционные мотивы и образы. Дизайн отражает не только потребности заказчиков, но и базируется на смыслах и историях, которые можно найти в сказочных мотивах. Однако иногда стремление жить как в сказке приводит к бездумному увлечению прямым цитированием визуальных образов, то есть чрезмерной яркостью, вычурностью.

Однако сейчас производители и дизайнеры уже нашли современные решения к воплощению сказочных мотивов в интерьере. Новый подход к созданию интерьеров заключается в работа со смыслами (отражение их в

планировочных и визуальных концепциях) и в отказе от буквального изображения образов в пользу более стилизованных и абстрактных форм.

Ярким примером грамотного внедрения фантазийных образов в пространство является ресторан «Горыныч». Автор проекта, Наталья Белоногова, в интервью говорит, что за основу концепции был взят образ трехголового Змея Горыныча. Головы героя стали «фундаментом» интерьера»: первую превратили в гигантскую пицца-печку, вторую – в камин, а третью – в дровяную печь для хлеба. Дополнили сказочный образ характерные предметы интерьера: резные наличники, росписи на стенах, принты на текстиле, массивная мебель, медные поверхности.

Дизайнеры прибегают к фантазийным образам существ в предметах интерьера – в декоре или мебели. Использование игры теней и отраженного света также оживляет пространство. Для этого у светильников особая форма и материал, которые позволяют создавать световые эффекты. Например, дизайнеры могут использовать светильники с зеркальными поверхностями, которые отражают свет и создают иллюзию движения. Или же светильники с абажурами из ткани, которые мягко рассеивают свет, создавая уютную атмосферу. Использование принтов с упрощенными изображениями сказочных существ добавляют пространству смелости и оригинальности, превращая его в уникальный арт-объект.

Таким образом, рассмотрев вопрос переосмысления сказочных мотивов в современном интерьере, можно выявить основные методы, на котором строится современная фантазийная концепция – полноценный анализ, поиск визуальных образов и их использование в упрощенной форме.

РОЛЬ АРТ-ОБЪЕКТОВ В СОЗДАНИИ УНИКАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Лукинова Е.В., гр. ДС-323
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Арт-объекты являются неотъемлемой частью выставочного пространства, создавая уникальную атмосферу и трогая сердца зрителей. Они не только украшают пространство, но и служат проводниками к спектру эмоций, оставляя незабываемые впечатления.

В оформлении интерьера арт-объекты играют ключевую роль, подчеркивая стиль и придавая помещению индивидуальность. Каждый объект может стать центром внимания, притягивая взгляды и рождая особую атмосферу. Они могут также нести символическое значение,

отражая ценности и идеи организации или учреждения. Арт-объекты превращают пространство в запоминающееся место для посетителей.

Арт-объекты обладают способностью вызывать у зрителей разнообразный спектр эмоций: от восторга и вдохновения до удивления, радости, печали и трепета. Каждый человек воспринимает искусство по-разному, в зависимости от своего восприятия и эмоционального состояния. Некоторые произведения искусства могут пробуждать сильные эмоции, раскрывая скрытые чувства и переживания. Созерцание арт-объектов может также побуждать к саморефлексии, заставляя задуматься о себе и о мире вокруг.

Яркими примерами успешного использования арт-объектов являются такие места, как отель «Burj Al Arab» в Дубае и отель The Carlton в Москве. В офисных помещениях, таких как «Googleplex» компании Google и фойе «Савеловский Сити», арт-объекты создают вдохновляющую атмосферу.

Арт-объекты являются инструментами, позволяющими создавать особую атмосферу и эмоциональное воздействие. Они обогащают пространство, вызывая у зрителей спектр чувств, побуждая их к размышлениям и самопознанию.

ОРНАМЕНТЫ КРЫМСКИХ ТАТАР В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

Назарова Е.В., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Крымскотатарский орнамент является частью культуры многих народов, которые населяли Крымский полуостров в прошлом. Актуальность работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в повседневной бытовой жизни для оформления современных интерьеров помещений.

Язык орнамента крымских татар уникален и многообразен. Он формировался на протяжении веков, вбирая в себя особенности этноса, населявшего Крым. Орнамент является целым языком, в котором каждый элемент имеет свое символическое значение. При анализе было выявлено, что самые распространённые символы – это кипарис, гвоздика, миндаль, роза, тюльпан, гранат и виноград. Каждый из них несет свое сакральное значение. Например, кипарис символизирует мужчину, тюльпан – юношу, миндаль – девушку, роза – женщину, а гвоздика – пожилую женщину.

Помимо растительных символов распространены и геометрические элементы, которые изображают строение мира: треугольник – земля, ромб – глаз, круг – единство, восьмиконечная звезда – солнце. Также анализ показал, что у южных татар были распространены геометрические

элементы, а у степных жителей – растительные элементы. Проведя сравнение цветовой гаммы, было выяснено, что в татарском орнаменте преобладают красные, синие, зеленые, желтые и оранжевые цвета. А также золотая и серебряная отделка. Самым почитаемым считался зеленый цвет, знак особого отличия у мусульман. Он символизировал гармонию, молодость и единение с природой. Каждый завиток, каждый лепесток имеет значение. Главный элемент орнамента мечеть, как знак верности и покорности Богу. В исламе запрещены изображения людей и животных и именно поэтому орнамент стал неким кодом, в котором зашифрованы пожелания, мечты, послы, обереги и вера.

Следовательно, крымскотатарский орнамент разнообразен, богат рисунком, техникой и технологией исполнения. Имеет широкую колористическую гамму, системообразующие элементы и типы орнамента, принципы группировки изобразительной формы.

Крымскотатарские орнаменты могут привнести в интерьер красоту и уникальность. Использование таких орнаментов может стать способом сохранения культурного наследия, создания индивидуальности в этническом стиле, при грамотном сочетании узоров по цвету, характеру и стилю.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНА УНИКАЛЬНЫХ АТРИУМНЫХ ПРОСТРАНСТВ В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Никитина А.М., гр. ДС-121
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Чтобы оказать максимальное воздействие на посетителей торгово-развлекательного комплекса, при разработке концепции здания следует обратить внимание на современные тенденции, прогнозы в сфере развития данного коммерческого сегмента и на основополагающие целевые группы объекта.

Интеграция развлекательных элементов в дизайн атриумных пространств имеет немаловажное значение. Зрелищные внедрения оказывают на посетителей положительное воздействие, они привлекают, зачастую они новы и индивидуальны, чем вызывают интерес. Это хороший способ повысить проходимость торгового центра. Примерами такого оформления являются фонтаны, водопады, световые шоу, интерактивные инсталляции.

Обустройство атриума способно вызвать различные эмоции у посетителей, это зависит от сочетания ряда факторов: композиционного

решения, цветовой палитры, используемых форм и текстур. Пользуясь этими инструментами, дизайнер может спроектировать ту обстановку, которая создаст желаемый эмоциональный опыт. Все компоненты, которые формируют образ торгового центра в сознании покупателя, должны быть взаимосвязаны. Грамотное использование цвета в интерьере не только создаёт узнаваемость и красоту, но и служит средством информации.

Так же для проектирования интересного и динамичного пространства используются многоуровневые композиции. Такой приём может сделать акцент на желаемом объекте, привнести лёгкость в интерьер, служить интересным декорированным элементом и способствовать навигации. Примерами многоуровневых конструкций могут быть лестницы, эскалаторы, подиумы, разновысотные потолки.

Роль зелёных зон и природной составляющей имеет важное значение при создании уютной и расслабляющей атмосферы, поэтому активное использование растений в оформлении торгового центра способствует повышению статуса комплекса, стимуляции посетителей к покупкам, грамотному зонированию и спокойному и эстетичному времяпрепровождению в рекреационных пространствах. Природными элементами могут служить живые растения, миниатюрные сады, газоны.

В современном мире немаловажным аспектом для обустройства атриума является адаптивность проектируемого места к тенденциям времени и индивидуальность. Способность изменения формы и содержания объекта может служить фактором воздействия на посетителей, что будет являться конкурентным усилением. Создание положительного эмоционального опыта посредством вышеперечисленных приёмов повышает уровень удовлетворённости посетителей и способствует их желанию возвращаться.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКОГО СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Овчинников М.М., гр. ДС-222

Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Современный русский дизайн переживает активный этап трансформации под влиянием различных факторов, таких как изменения в мировой культурной среде, экологические вызовы, технологические инновации и социальные тенденции, в связи с чем представляет интерес для исследования.

Важной частью современного русского дизайна является исследование будущего и стратегическое предвидение, необходимое для формирования новой перспективы жизнеустройства человека, однако

сегодня тенденции прошлого во многом определяют стили будущего. Традиционное искусство переосмысливается в современной интерпретации. Русский дизайн возрождает практики ремесленников, а дизайнеры все чаще прибегают к цитированию предметов прошлого, чьи форма и функционал проверены временем (как, например, стул «Модель 2» студии TETREE, Евгения Аверкина).

Кроме того, растет число дизайнеров-исследователей, которым важнее экспериментировать и изобретать саму материю. Для них основной задачей стало придумать не сам предмет, а материал. Новое материаловедение включает в себя использование технологий 3D печати (как компания Eburet), переосмысление пластика и его экологических аналогов (биопластиков), а также разработку умных тканей («Project Jacquard» Ивана Пупырева) и материалов, имитирующих бетон (коллекция «Объемы» Константина Гричича). Среди выдающихся проектов можно выделить «Черную коллекцию» Вадима Кибардина – эффектные прочные предметы, сделанные из картона.

Так же неотъемлемой частью современного русского дизайна является гуманистически направленный дизайн, непосредственно способный менять парадигму потребления. В контексте инклюзивного дизайна, российские проектировщики все больше уделяют внимание созданию пространств, объектов и услуг, которые обеспечивают доступность для всех групп населения.

Среди дизайнеров, демонстрирующих устойчивый интерес к новой этнике и преобразованию локальных традиций, можно выделить Дарью Василькову и ее компанию REDA, разрабатывающую плитку и предметы интерьера с глубокой философией. Проект LifeAesthetic Валерии Сергеевой выделяется коллекциями мебели, вдохновленными традиционными образами. Нельзя не отметить и проекты Гарри Нуриева с гжельскими узорами, и Дмитрия Чекучинова, создающего предметы интерьера, отсылающие к славянским мотивам.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено присущее для современного русского стиля использование ремесел и традиционного искусства, а также внедрение новых материалов, соответствующих экологическим запросам. Кроме того, в российском дизайне свое место нашли гуманистические и инклюзивные направления развития, реализуемые в проектах современных дизайнеров

ОСОБЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЗАИКИ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Самойлова С.А., гр. ДС-120

Научный руководитель ст. преп. Соловьева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

Мозаика – древнейший вид искусства, зарождение которого датируется 4 веком до нашей эры. Изготовление узоров и картин из мелких кусочков материалов остается востребованным даже в современном мире. Широко используемый материал в мозаике – натуральный камень.

Одним из мест, где мозаика может быть особенно эффективно использована, является метрополитен. Актуальность данного исследования заключается в том, что сегодня большое внимание уделяется реновации и строительству новых станций метро. Цель исследования – анализ преимуществ использования мозаики из натурального камня на стенах метрополитена.

Метрополитен – система скоростного внеуличного транспорта мегаполиса, пассажиропоток ежедневно составляет более 9 миллионов человек (г. Москва) и более 4 миллионов человек (г. Санкт-Петербург). Пространство метрополитена должно быть не только функциональным, комфортным, но и визуально привлекательным. Мозаика из натурального камня отлично зарекомендовала себя в декоре стен, полов и потолков в метро, уникальные узоры и сюжеты стали визитной карточкой метрополитенов России.

Одним из основных преимуществ мозаики из натурального камня (известняк, гранит, сланец) в метрополитене является – долговечность, устойчивость к воздействию различных внешних факторов, таких как влага, температурные изменения, пыль. Благодаря этому, мозаичные украшения могут сохранять свой первоначальный вид на протяжении долгого времени. Более того, мозаика из камня имеет отличные звукопоглощающие свойства, что позволяет снизить уровень шума в метро, создавая более комфортную атмосферу для пассажиров.

Современные материалы, как и мир, не стоят на месте – они показывают достойные характеристики при облицовке пространства в общественных местах, не уступают и в эстетике, но уникальность мозаичных картин в экологичности. Натуральный камень – это экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ, не загрязняет окружающую среду. Также он имеет широкий цветовой диапазон, множество фактур, что позволяет делать разнообразные сюжеты в цвете. Поскольку мозаика из камня выкладывается на сетки, она может покрыть большую площадь и не доставит труда в транспортировке.

Таким образом, использование мозаики в метрополитене имеет множество преимуществ и способно сделать данное пространство более привлекательным и комфортным для пассажиров. Это отличный способ использовать древнее искусство в современном городском пространстве.

СОВРЕМЕННАЯ СТИЛИСТИКА ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Сафронова И.С., гр. ДСа-121

Научные руководители доц. Разина Е.И., доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Стилистика городских пространств – структурированное и эстетически приятное оформление городских пространств, основанное на принципах дизайна и архитектуры. Она нужна для создания гармоничной и удобной среды проживания, привлечения туристов, развития инфраструктуры и повышения качества жизни горожан.

Старое благоустройство Москвы характеризовалось преимущественно советской архитектурой и монументальными сооружениями, такими как сталинские высотки. В то время много внимания уделялось функциональности и практичности, а внешний вид улиц и скверов оставлял желать лучшего. Основной упор делался на транспортную инфраструктуру и мощные автодороги, что приводило к загазованности города.

Новое благоустройство Москвы ориентировано на создание комфортной городской среды для жителей и гостей столицы. Большое внимание уделяется развитию общественных пространств, парков, пешеходных зон, велодорожек и зон отдыха. В центре внимания также находится экологическая составляющая – посадка деревьев и создание зеленых насаждений. Архитектурный облик города становится разнообразнее и современнее, с использованием новых технологий и материалов.

Современные города рассматриваются как коммерческий объект, требующий фирменного дизайна. Важно, чтобы стиль был гармонично вписан в окружающую среду и сочетался с функциональностью. Дизайн должен быть удобным и сохранять целостность городского пространства, а визуальные элементы – указатели, вывески, карты – должны быть доступны и информативны для всех горожан и туристов.

Современный городской дизайн призван создавать удобную и адаптивную среду для жителей, отражая их потребности и интересы. Тенденции включают в себя многофункциональные общественные пространства, использование натурального дерева в малых архитектурных формах, акцент на безопасность при выборе конструкций, а также

предпочтение отечественных производителей для быстрого и качественного выполнения проектов.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Фонарева П.Д., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Орнаментальное искусство культуры Республики Алтай имеет долгую и богатую историю, которая прослеживается через традиционные узоры, символы и мотивы. Этот вид искусства служит важным источником вдохновения для современных дизайнеров и архитекторов, и его успешно внедряют при проектировании современных интерьеров.

Основные черты традиционных орнаментов алтайцев включают геометрические узоры, изображения животных, растений, символы и знаки, которые имеют свою символическую и эстетическую ценность. Примерами могут служить узоры с изображениями оленей, снежных барсов, солнца и луны, что связано с поклонением алтайцев природным силам. Орнаменты являются способом передачи и сохранения истории, мифов, обрядов и традиций народа. Узоры на одежде, коврах, посуде и других предметах быта алтайцев не только украшают их, но и передают важные значения, связанные с миропониманием и культурой Алтая.

Необходимо отметить, что в современном мире, насыщенном стрессом и однообразием, обращение к орнаментальному искусству культуры республики Алтай позволяет создать атмосферу уюта, спокойствия и гармонии. Такие интерьеры благоприятно влияют на психическое состояние людей, помогая расслабиться и отдохнуть.

Орнаменты алтайского народа могут быть использованы как в виде стилеобразующих элементов, так и в виде акцентных деталей. Они могут быть применены на стенах, текстиле, мебели, аксессуарах и других предметах интерьера. Применение алтайских орнаментов в интерьерах позволяет создать уникальное и запоминающееся пространство, которое отличается от стандартных дизайнерских решений. Это помогает выделить интерьер среди других и добавить индивидуальности и аутентичности.

Так эстетическое восприятие орнаментального искусства культуры республики Алтай при проектировании современных интерьеров имеет важное значение. Оригинальные мотивы и узоры придают проектам дополнительное эстетическое значение и наполняют пространство изысканностью и уникальностью. Этот вид искусства является не только

источником вдохновения, но и способом сохранения культурного наследия народа и передачи его будущим поколениям.

ЭСТЕТИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: СОЗДАНИЕ УЗНАВАЕМОГО СТИЛЯ И БРЕНДА ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН АТРИУМНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Фролова А.С., гр. ДС-121

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире визуальная идентичность становится все более значимой в архитектуре и дизайне. Она играет ключевую роль в формировании узнаваемого бренда и привлечении клиентов, выражая ценности и философию компании.

Дизайн атриумных пространств может отражать основные черты бренда, такие как ценности, стиль и атмосфера, с помощью различных элементов дизайна и архитектурных решений.

Создание уникального стиля через дизайн атриумных пространств включает в себя несколько этапов. Перед началом работы необходимо провести детальный анализ бренда, его ценностей, целевой аудитории и основных конкурентов. Это поможет определить, какие элементы дизайна будут наиболее эффективными для создания уникального стиля. Далее формируется концепция и разрабатываются эскизы. После утверждения эскизов начинается реализация проекта. Это включает в себя выбор материалов, установку мебели и аксессуаров, а также монтаж освещения и других элементов дизайна. После завершения реализации проекта проводится тестирование атриумного пространства на соответствие концепции и ожиданиям заказчика. В случае необходимости вносятся коррективы в дизайн.

Примеры комплексов с ярко выраженной визуальной идентичностью через дизайн атриумов.

Штаб-квартира Сбера. Отличительной особенностью стал семиэтажный остекленный атриум – центральное ядро всего здания. Дизайн-код атриума реализован так, что внутри ощущается атмосфера природного оазиса. Абсолютно уникальной является подвесная переговорная «Диамант», растянутая на тросах в пространстве атриума и соединенная с основными помещениями в уровне шестого этажа стеклянным мостиком.

Apple Store. Магазины Apple славятся своим современным и уникальным дизайном атриума. Чистые линии, минимализм и инновационные решения помогают создать атмосферу вдохновения и современности, что отлично сочетается с брендом компании.

Вот несколько направлений, которые могут стать перспективными в будущем: интерактивность, экологичность, Изменение подходов к организации пространства, интеграция с технологиями «умного дома», создание пространств с изменяемой конфигурацией, использование технологий виртуальной и дополненной реальности, применение технологий искусственного интеллекта, создание пространств с использованием бионики.

В целом, эстетика и визуальная идентичность в дизайне атриумных пространств являются важными инструментами для укрепления позиции бренда на рынке и привлечения клиентов.

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ И ТРАДИЦИЙ В ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО ОТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Царукаева К.Р., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Сегодня в гостиничной индустрии все большее внимание уделяется созданию уникального и запоминающегося отельного пространства, которое сочетает в себе инновации и традиции. Дизайн современных отелей становится миксом новых технологий, современных материалов и традиционных элементов.

Актуальность проблемы объясняется в необходимости интеграции инноваций и традиций в дизайн современного отельного пространства для успешной стратегии развития отеля, позволяющей не только удерживать постоянных клиентов, но и привлекать новых, обеспечивая им уникальный и незабываемый опыт пребывания.

Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей внедрения инновационных решений в дизайн современного отельного пространства с учетом сохранения и передачи традиций и культурных ценностей.

Для выявления особенностей внедрения инновационных решений в дизайн современного отельного пространства с учетом сохранения и передачи традиций и культурных ценностей можно провести следующие шаги и исследования. Изучение культурных и исторических особенностей места, где расположен отель, является первым шагом для определения инновационных решений в дизайне отеля. Понимание местных традиций и обычаев поможет определить, какие элементы местной культуры можно интегрировать в дизайн отеля. Анализ предпочтений целевой аудитории также важен-это позволит определить, какие инновационные решения могут быть востребованы, а также какие культурные ценности важны для них. Организация фокус-групп и опросов с гостями отеля необходима для

получения обратной связи. Это поможет понять, как они воспринимают инновации и традиции в дизайне, что им нравится и что можно улучшить. Сотрудничество с местными художниками, мастерами и архитекторами - ключевой момент. Привлечение местных талантов для создания уникальных элементов дизайна, отражающих местную культуру и традиции, является важным шагом внедрения инноваций в дизайн отеля.

Таким образом, результаты этих исследований определяют, какие инновации можно успешно внедрить в дизайн отельного пространства, сохраняя и передавая традиции и культурные ценности места. Такой подход поможет создать уникальное и аутентичное пространство, привлекательное для гостей и отражающее дух местной культуры.

ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Чих В.А., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире сочетания технопрогресса и человека сохраняется стремление индивидов находится в самобытной традиционной среде, создающей гармоничное соединение всех средств для организации благоприятного образа жизни.

Актуальность данной работы заключается в выявлении воздействия этнических мотивов (далее – этномотивы) на формирование концепции дизайна жилых интерьеров. Цель работы – выявить концептуальный подход к дизайну жилого интерьера в контексте этнических традиций.

Концепция в дизайне – основная структурированная идея, смысловая направленность целей, задач и средств проектирования. Иными словами, это смысловая идея проекта, формируемая на основе анализа контекста, составляющей которого, являются требования заказчика. В то же время на формирование и наполнение предметно-пространственной среды всегда оказывает влияние мировоззрение людей, носителей культурного наследия определенного этноса. Одной из составляющих этнического своеобразия определяется менталитет, так как является устойчивым способом специфического мировосприятия, характерного для больших групп людей (этносов, наций или социальных слоев). Он предопределяет формирование образа жизни, традиций, отображает мировоззрение определенной группы людей, психологическо-эмоциональные, а, следовательно, и эстетические особенности восприятия и трактовки окружающего мира. Этномотивы формировались на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Они воссоздают национальный колорит и традиции

определенной этнической группы, например славянский, китайский, японский, египетский и т.д.

Сегодня все чаще наблюдается желание индивидов находиться в самобытной традиционной среде, создающей положительные художественно-эстетические эмоции, устранившейся от единообразия современной урбанистической среды. Одновременно не исключаются поиски собственной идентичности разных наций на фоне богатства их культурно-художественного и архитектурного наследия.

В заключении данной работы следует отметить, что этномотивы, основанные на культурных достижениях национальной мировой культуры содержат богатый арсенал национальных традиций, духовных и культурных ценностей и соответствующих художественно-архитектурных средств. Их влияние и сочетание может служить основой формирования концептуально новых жилых интерьеров.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В КЛАСТЕРЕ «ТАВРИДА.АРТ» 2024

Чударова Е.А., гр. ДС-323

Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.

Кафедра Дизайна среды

Культура играет значительную роль в жизни людей, она хранит человеческий опыт и определяет уровень развитости общества не только с творческой и социальной сторон, но также и с экономической. В интервью Сергей Першин, генеральный директор арт-кластера «Таврида.Арт», сказал: «Сегодня мы уверены, что креативные индустрии – это один из возможных двигателей экономики будущего. Поэтому мы помогаем развиваться творческим людям со всей России и не только».

«Таврида.Арт» – единственная арт-резиденция в России. Она дает возможность творческой молодежи реализовать себя в креативных проектах. «Таврида» – экосистема, которая включает в себя форум «Таврида», фестиваль «Таврида.Арт», арт-парк и арт-резиденцию – все элементы объединяют креативных людей и туристов, искусство и бизнес-проекты.

Несмотря на высокий уровень развития культуры в России, в стране недостает профессиональных творческих сообществ, которые могут динамично совершенствовать сферу искусств.

«Таврида» за недолгий срок существования стала популярной среди молодежи, а это значит, что подобные образовательные площадки необходимы. В Европе существует множество арт-резиденций. Например, Tabakalera, Jan Van Eyck Academie, Casa de Velázquez.

Арт-резиденция Casa de Velázquez (Мадрид, Испания) приглашает к себе творческих людей из разных сфер. В Casa de Velázquez можно реализовать свою идею, показав результат на выставках или семинарах, или сосредоточиться на исследованиях и экспериментах.

Арт-резиденция Tabakalera (Сан-Себастьян, Испания) уделяет больше внимания тем, кто погружен в художественные исследования. Участники могут создать свой проект, а также получить помощь от профессионалов.

Академия Jan Van Eyck Academie (Маастрихт, Нидерланды) приглашает как дизайнеров, так и художников. Арт-резиденция поддерживает и современное искусство, и научные исследования в области гуманитарных наук.

Таким образом, арт-резиденции – необходимы для развития культуры. Они несут в себе просветительскую, экономическую, социальную, образовательную функции, которые помогают реализовать проекты профессионалов. Это возможность показать миру свои навыки и таланты.

ИНТЕРЬЕР И ПСИХОЛОГИЯ: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Агамирян С.В., гр. ДС-222

Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Для современного мира характерна проблема повышенного стресса и психологического напряжения, вследствие чего возрастает стремление к комфортным пространствам.

Целью исследования стало определение влияния интерьера на психологическое состояние человека и выявить факторы, характеризующие комфортное пространство.

Интерьер и психология тесно связаны друг с другом, они действуют в паре и имеют различное влияние на человека.

Существуют правила, определяющие уровень комфорта в интерьере, к основным из которых относятся: функциональность и планировка, цветовая гамма и уровень освещенности, формообразующие элементы и тактильные ощущения. Так, интерьеры в светлых, нейтральных тонах воспринимаются чистыми и просторными, а красные стены, напротив, раздражают психику. Наличие зеленых растений и солнечного света поднимает настроение, а комната без окон послужит источником депрессии своему хозяину. Качественный дизайн предусматривает удобство жизни в помещении, грамотное зонирование и продуманную систему хранения.

Кроме того, помещение может восприниматься по-разному, в зависимости от психотипа и индивидуальных предпочтений. Например, одним комфортнее работать при приглушенном свете, в то время как другим

необходим яркий источник света. Прохладное помещение может повышать работоспособность или доставлять дискомфорт своему обитателю, привыкшему к средней температуре.

Таким образом, окружающая среда напрямую влияет на психологическое состояние человека, его настроение. Восприятие человеком пространства зависит не только от индивидуальных особенностей, но и цветовой гаммы, формообразующих элементов, уровня освещенности, декора, эргономичности.

РОЛЬ ВИСЯЧИХ САДОВ В СОЗДАНИИ ГАРМОНИЧНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БАЛАНСА МЕЖДУ ПРИРОДОЙ И ГОРОДОМ

Асютина М.А., гр. ДСа-121

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Вертикальное озеленение – перспективное и активно развивающееся направление в дизайне городской среды. Цель работы – выявление способов создания висячих садов как в мировой практике, так и в средней полосе России. К преимуществам такого типа озеленения можно отнести:

теплоизоляция – защищает от высоких температур летом и помогает поддерживать внутреннюю температуру зимой;

сокращение расходов на электроэнергию – повышает энергоэффективность здания за счет снижения температуры во внутренней среде, снижения потребности в охлаждении;

уменьшение внешнего шума – растительность поглощает и изолирует шум;

защита фасада – покрытие внешней поверхности растительностью образует щит от дождя, ветра и ультрафиолетового излучения, тем самым увеличивая его срок службы;

низкое техническое обслуживание, полив может быть автоматизирован;

уменьшение загрязнения и улучшение качество воздуха – растительность поглощает токсичные вещества и выделяет кислород в атмосферу;

помощь в борьбе с эффектом островов тепла в крупных городах;

украшение городских центров и зданий;

способствование увеличению биоразнообразия, привлекая птиц, бабочек и других.

Однако создание висячих садов на территории, например, Москвы может столкнуться с такими трудностями, как холодные температуры зимой и сезонность растений. Следовательно, необходимо создать такие системы,

которые смотрелись бы декоративно как летом, так и зимой. Это могут быть панели, на которые крепятся отдельные горшки или вертикальные системы с растениями. Зимой растения убираются и остаются только перфорированные панели, украшающие здания. Другой способ – создание сетчатых опор, по которым вдоль здания будут расти вьющиеся растения. Они высажены в горшки, закрепленные у основания. При этом многие лианы являются многолетниками, что означает возможность не убирать растения на зиму, а ограничиваться лишь сезонной подрезкой.

АРТЕ ПОВЕРА: ОТВЕТ ХУДОЖНИКОВ НА КУЛЬТ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Блюм С.Л., гр. ДЭ-123

Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.

Кафедра Дизайна среды

Арте повера (*arte povera*) – это итальянское художественное течение, возникшее в конце 1960-х годов. Его название переводится как бедное искусство и отражает основные принципы направления. Его сторонники отказывались использовать дорогие инструменты и материалы, такие как масло, мрамор и драгоценные металлы; вместо них они предпочитали задействовать все, что найдется «под ногами» – тряпки, глина, уголь, ветки и т.д.

Данное направление зародилось в беспокойное для Италии время. После войны она быстрыми темпами стала превращаться из аграрной страны в развивающееся индустриальное государство. Конвейерная промышленность, быстрое потребительство, модный всплеск и внимание к искусству подняли полуостров на новый уровень. Однако этот экономический подъем не решил проблему социального неравенства, архаичных законов и устаревшей системы образования. На этой почве 60-е годы стали временем громких студенческих и рабочих протестов, веяниями которых и было вдохновлено арте повера.

Течение стало противопоставлением всему популярному и общепринятому. В то время в Италии все еще главенствовал там же зародившийся футуризм, восхваляющий превосходство техники и прогресса, в противовес ему представители арте повера принципиально использовали более природные материалы, уходили в историю, погружались в итальянскую идентичность. Также это стало ответом на известный американский минимализм, задействующий промышленность для создания арт-объектов. Основной целью течения арте повера стало противоборство капиталистическому обществу, пугавшего своей тягой к бессмысленному потребительству.

Основными представителями являются Микеланджело Пистолетто, Лучо Фонтана и Яннис Кунеллис. Самым знаменитым произведением арте повера стала «Венера в лохмотьях» – пластиковая копия греческой Венеры в груди разноцветной одежды, повернутая к зрителю спиной. Эта работа построена на контрасте – белый и яркий; шершавый и гладкий; четкий и бесформенный; вечный и быстротечный.

История направления дает ответы на вопросы о том, почему и для чего оно было нужно. Анализируя текущий период нашей страны, можно предположить, что и в России скоро произойдет подобное явление в искусстве, ведь благодаря резкому росту отечественной промышленности увеличится и количество отходов. Художники, всегда воспринимающие проблемы человечества близко к сердцу, будут вновь и вновь пробовать достучаться до людей, чтобы направить на осмысление бездумного потребления.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Бородина П.А., гр. ДС-120
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

В рамках современного проектирования психологических комплексов большое внимание уделяется формированию «исцеляющей среды» – пространства, которое задействует не только эстетический фактор, но и исследование механизмов дизайна, направленных на стабилизацию эмоционального фона и снижения стресса.

Теория салютогенеза Аарона Антоновского основана на принципах терапевтического дизайна, способного привнести благоприятные изменения в восприятии человеком окружающей среды и в формировании его чувственного опыта при взаимодействии с пространством. Теоретическая модель базируется на 3 принципах: постижимость, управляемость и осмысленность. Постижимость – это принцип, связанный с восприятием визуальных стимулов, как структурированной и понятной информации, которую человек может «предсказать». Подобное восприятие среды формируется за счет систем навигации, запоминающихся элементов дизайна или колористических решений, позволяющих сориентироваться даже в незнакомом пространстве. Принцип управляемости направлен на создание функциональной и гибкой среды, которую человек может адаптировать в соответствии со своими потребностями. Последний параметр по системе Антоновского – это осмысленность. Модель проектирования пространства, создающего у пациентов глубокого чувства

комфорта и осознания, что процесс лечения и реабилитации не является бременем, а скорее вызовом, который человек приветствует и готов вкладывать свою энергию в решение тех или иных задач.

Важным аспектом терапевтического дизайна в рамках проектирования психологического комплекса является формирование индивидуальных, общественных и полупубличных зон. Так индивидуальные пространства представляют из себя зоны уединения и расслабления, общественные – социальные пространства, направленные на коммуникацию и интерактивные программы, а полупубличные предлагают вариативность сценария поведения, что позволяет пациентам выбрать комфортный ритм, в котором они хотят проходить процесс своего лечения.

Именно поэтому терапевтический дизайн является инновационным подходом в проектировании психологических комплексов, поскольку его принципы обеспечивают повышение эффективности процесса лечения и реабилитации, а также улучшают качество терапии.

ХАКАССКИЕ ОБЫЧАИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЬЕРА

Булатова М.В., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире дизайн жилого пространства является одним из ключевых аспектов, который отражает образ жизни человека: его быт, досуг, привычки, а также народную принадлежность. От определенной национальности зависят зонирование помещения, мебельное наполнение, цветовая гамма и т.д. Целью средового дизайна является создание комфортного и функционального интерьера, демонстрирующего особенные потребности личности. Именно поэтому необходимо учитывать культурные и национальные интересы конкретного человека.

Рассмотрим влияние обычаев народа на создание жилого интерьера на примере республики Хакасия. Хакассские традиции предков, устоявшиеся много веков назад, продолжают потомками в наши дни. В современных интерьерах необходимо учитывать внутреннее устройство национальных хакасских жилищ – юрт. Их особенность – форма круга – символ Вечности у хакасов. Также большое значение придавалось огню, всегда находящийся в центре юрты, который символизирует семейный очаг. Следовательно, при проектировании интерьера нужно предусмотреть камин, который объединит семью в «круг», отдавая дань образу жизни предков.

Немало важной деталью является цвет. Зеленый – традиционный цвет Сибири. Он символизирует связь современных хакасов со своими далекими

предками. Зеленый также цвет вечной жизни, тайги, дружбы и братства народов Хакасии. Создавая национальный интерьер, особенно важно использовать этот цвет.

Еще одним элементом интерьера, ориентированного на традиции хакасов, может стать орнамент, которому придается большое значение в их культуре, в частности, в народных предметах быта. Орнаменты несут в себе символику в зависимости от цвета. К примеру, красный и белый означают радость и любовь, оранжевый и желтый цвета – золото и тепло. Также орнаменты делятся на женские (изображение цветов, листьев, плавные линии) и мужские (в основном геометричный орнамент). При создании интерьера, подобные традиционные рисунки можно применять в домашнем текстиле, в росписи стен или мебели.

Таким образом, при проектировании современного национального интерьера важно учитывать бытовые потребности заказчика, а также его происхождение, обычаи его народа. Исследование национальных традиций и их использование позволит сохранить культурные особенности нации, а переосмысление интегрирует их в современный интерьер.

ПРИНЦИПЫ СЕНСОРНОГО ДИЗАЙНА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛАНДШАФТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: ЛАНДШАФТНАЯ ТЕРАПИЯ

Гарбузова У.Ю., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Сенсорный дизайн является современным подходом к формированию пространства, его суть заключается не только в зрительном, но и в слуховом, осязательном, обонятельном и вкусовом восприятии среды. Проектирование пространства таким образом, чтобы оно было ориентировано на влияние на все органы чувств, позволяет существенно изменять эмоциональное состояние человека, способствовать его эффективному лечению и реабилитации в психологическом комплексе.

Ландшафтная терапия строится на принципах сенсорного дизайна. Она способна оказывать комплексное воздействие на пациента, создавая экологичную среду. В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей условно можно разделить на четыре категории: аудиалы, кинестетики, визуалы, дигиталы, то есть для каждого человека свойственно иметь ведущий сенсорный канал. Ландшафтная терапия основывается на том, чтобы нацеливаться на разные органы восприятия и, тем самым, быть актуальной для любого пациента.

Лечебные сады являются одной из составляющих ландшафтотерапии. Терапевтический сад – это пространство, которое предназначено для улучшения самочувствия людей и профилактики некоторых заболеваний. Растения в таких садах имеют благоприятные сенсорные свойства, они привлекательны с точки зрения цвета и формы, текстуры или запаха. Кроме того, сады могут быть выстроены на свойствах некоторых растений оказывать расслабляющее или, наоборот, бодрящее действие на человека, тем самым погружая его в определенное эмоциональное состояние, способствующее терапии. Есть ряд растений, которые имеют позитивное влияние не только на нервную, но и на сердечно-сосудистую и дыхательную системы человека. Также прогулка по саду перенаправляет внимание пациента от сложных внутренних переживаний и дискомфорта, вызванными прохождением лечения, к дружелюбному внешнему миру.

Таким образом, ландшафтная терапия актуальна в рамках создания сенсорного пространства психологического комплекса, так как она оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АРТ-ОБЪЕКТОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Земсков Р.К., гр. ДС-323

Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.

Кафедра Дизайна среды

Современные города очень сложно представить без искусства, а именно без арт-объектов, которые с каждым годом все больше становятся неотъемлемой частью их пространства. Подобные объекты отличаются разнообразием и необычным сочетанием искусства и городской жизни. Тем самым актуальность данного вида искусства заключается в росте его популярности, в связи с чем начинает появляться множество сложностей и противоречий в отношении него.

Если говорить о значении арт-объектов, то они выполняют множество задач для создания комфортной и привлекательной городской среды. Первостепенно они преобразуют облик города, делают его более уникальным и запоминающимся, из-за чего становятся местами притяжения. Некоторые арт-объекты способны становиться символами городов. Тем самым арт-объекты могут способствовать преобразению малопривлекательных районов.

В растущем городе население часто тянется к центру, поэтому власти популяризируют отдаленные от него районы, чтобы уменьшить плотность населения. Так, при помощи арт-объектов можно преобразить заброшенные и забытые места. Кроме того, в городском пространстве они могут выполнять роль акцентных или доминантных элементов. Тем самым данные объекты помогают переосмыслить окружающее пространство. В то же

время арт-объекты напрямую влияют на экономические показатели расположенных рядом компаний. Но помимо влияния на бизнес, арт-инсталляции могут стать драйвером привлечения туристов, что дает возможность пополнить бюджет города за счет большого потока приезжающих людей. Присутствие арт-объектов в городе может положительно повлиять на эмоциональное состояние его жителей. Красивые и необычные элементы вызывают у людей эстетическое удовлетворение и восхищение, вследствие чего способствуют улучшению настроения и снижению напряжения у жителей. Также их распространение поддерживает местных художников и дизайнеров, помогает им выдвигаться на новый уровень, что, конечно же, способствует развитию творческого потенциала города.

Таким образом, арт-объекты имеют большое значение для городской среде. Они выполняют множество функций как для людей, так и для города, способствуя его развитию и процветанию. А их роль заключается в создании уникальной и индивидуальной городской среды.

ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Козлова М.Е., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире, где глобализация и стандартизация становятся все более распространёнными, народные промыслы играют ключевую роль в сохранении культурного наследия страны. Более того, уникальные предметы ремёсел могут не только отражать историческую традицию народа, но и служить интересным элементом в современном интерьере, придать помещениям индивидуальность.

Народные промыслы – это не просто техническое мастерство, но и отражение духа и идентичности местности. Это особые художественные традиции, которые столетиями складывались в разных регионах страны. Они укоренены в истории и мифологии, и являются культурным кодом народа. Можно считать, что каждое изделие народного промысла несёт в себе кусочек истории и национального колорита того или иного места.

На сегодняшний день в интерьерах актуальна эклектика – смешение разных эпох, стилей, направлений. Она позволяет придать объем, глубину и «многослойность» пространству. Поэтому изделия народных промыслов как раз способны придать интерьеру неповторимый местный колорит и дополнительный смысл. Они могут быть использованы как акцентные элементы, подчеркивающие тематику помещения. Например, резной деревянный стол, гжельский фарфор или кружевоплетение могут стать

прекрасным дополнением к современному интерьеру, придавая ему национальную самобытность и атмосферу.

Важно отметить, что для сохранения народных промыслов важно переосмысливать их в соответствии с современными требованиями комфорта. Древние техники и материалы могут приобретать новое воплощение и становиться частью современного интерьера. Этот процесс позволяет популяризовать изделия народных ремёсел и сохранять художественные традиции предков.

Таким образом, изделия народных промыслов – это не просто элемент декора, это – связь с культурным наследием страны. Использование предметов народных ремёсел в интерьере помогает сделать дизайн более интересным и уникальным, а также является своеобразным знаком уважения к национальной культуре.

ОТРАЖЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БАУХАУСА В СОВРЕМЕННОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Комарова К.М., гр. ДС-222

Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

В 1919 году в немецком городе Веймар открылась Высшая школа строительства и художественного конструирования – Баухаус. Стиль Баухаус включал в себя следующие принципы: отказ от канонов прошлого с избытком украшений и не несущих никакого функционального смысла декоративных приемов; раскрытие истиной природы материала; геометричность форм; лаконичное цветовое решение: использовались чистые контрастные оттенки без полутонов; использование возможностей промышленных технологий для массового производства и максимально эффективного использования ресурсов и времени; постоянное развитие, адаптация к изменчивому миру.

Принципы Баухауса находят отражение и в современном дизайне. Так создаются коллекции мебели и декора, основанные на простой геометрии. Например, бельгийский дуэт Файна Мюллера и Ханнеса Ван Северена привел к появлению коллекции мебели Muller van Severen, в которой прослеживается четкая геометрия, где упор делается на конструкцию.

Израильский дизайнер Сарит Шани Хей создала коллекцию мебели A Tribute to Bauhaus в честь 100-летия Баухауса. Серия отдает дань движению Баухаус, благодаря игривым геометрическим формам, четким линиям и смелому использованию цвета.

Есть работы современных дизайнеров, которые отсылают к Баухаусу графическим и цветовым решением. Например, Лондонское бюро Child Studio создало для бренда Floor Story серию из шести шерстяных ковров,

вдохновенную цветовой кругом Йоханнеса Иттена и схемами, пояснявшими теорию цвета.

Также стоит отметить, что в настоящее время многие интерьеры создаются, основываясь на идеях Баухауса, таких как «меньше значит больше» и «форма следует за функцией».

Таким образом, Баухаус оказывает влияние не только на промышленный дизайн, но и на средовой, в котором находят отражение принципы школы.

СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОСЕТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ КЕРАМИЧЕСКИХ ДЕКОРОВ

Конева А.С., гр. ДС-120

Научный руководитель ст. преп. Соловьева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

Современные нейросети – это технологии, которые используют алгоритмы машинного обучения для анализа и обработки данных. Они могут применяться в различных областях, безусловно затрагивая большую нишу искусства и дизайна. Ярким примером хорошего использования возможностей нейросетей является разработка коллекций декоров, включая и керамическую плитку, которой в настоящее время на рынке огромное множество. Керамика современного времени очень требовательно относится к новинкам и уделяет особое внимание деталям и компоновке коллекции.

Нейронные сети могут анализировать большое количество данных о ныне существующих керамических изделиях, их декоре и оформлении, что позволяет выявлять наиболее уникальные формы, которые, в последствии, можно внедрить в коллекцию.

Применение современных приложений в разработке коллекций декоров позволяет расширить классификацию свежих дизайнов, текстур и эффектов с последующей интеграцией новых образцов в линейку разработки орнамента. Так, например, основываясь на определенном запросе, нейросеть предлагает нестандартные сочетания узоров на заданную тематику, включив присущее ей движение линий, цветовое сочетание и настроение в итоговом комплекте вариантов. Это позволяет дизайнерам выявить более оригинальные акценты коллекции за меньшее количество потраченного времени. Генерация шаблонов - основная задача нейросети, эти образцы трансформируются и дорабатываются дизайнером для массового производства или под ручное изготовление.

Таким образом, использование дизайнерами нейросетей в создании коллекций керамики может принести множество преимуществ, таких как сокращение времени на формирование больших объемов новых шаблонов

дизайнов, что позволит увеличить разнообразие и уникальность коллекции. Но для более успешного использования нейросетей необходимо четкое понимание формирования условий постановки исходного задания и широкой области корректировки искусственного интеллекта в соответствии с конкретным результатом.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КАВКАЗА

Крышевич В.В., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Современный дизайн интерьера активно обращается к традиционным культурным особенностям различных народов, а новейшие технологии строительства позволяют создавать прекрасные концепции даже в сложных климатических условиях горной местности.

Необходимость строительства домов на основе конструктивной системы «несущего этажа» на рельефе обусловлена как экономически выгодным условием возведения, так и соблюдением традиций кавказских народов.

Одной из особенностей проектирования домов в горной местности является выравнивание участка при подготовке к строительству. При большом уклоне площадку не нужно выравнивать. Здесь используется сооружение цокольного этажа с удалением части грунта из склона. Это место при обустройстве интерьера можно использовать под гараж, кладовые комнаты или другие помещения, где не требуется естественный свет. Кроме того, зачастую в строительстве используется принцип террасирования. Он заключается в том, чтобы разделить земляной склон на отдельные террасы, ограниченные каменными уступами. Если обратиться к истории, то можно понять, что у некоторых народов издавна используются подобная застройка: крыша нижнего дома служит площадкой-двором для верхнего. Дома тесно примыкают друг к другу, а влажный климат с большим количеством осадков обуславливает строительство домов со специфическими скатными крышами. Они меньше подвержены деформации от ветра и не дают снегу и воде задерживаться на крыше.

Материалы для строительства преимущественно используются местные из-за трудностей транспортировки. Это обеспечивает единство концепции кавказских горных поселений, так как все они сделаны из камня, дерева и подобных материалов.

Декоративные элементы в культуре народов Кавказа крайне минималистичные и лаконичные, основной акцент в интерьерах делается на

террасы и окна с живописными видами, а также на натуральные материалы и разнообразные фактуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что строительство в горной местности может разнообразить привычные подходы к дизайну интерьера и позволит посмотреть на обычные решения под другим углом.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Лосикова М.Б., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайн среды

Более 80% поверхности суши занимают склоны, поэтому рельефные садовые участки – явление не редкое. На первый взгляд, участок на склоне кажется проблемным, требующим массу хлопот и вложений. Но при грамотном планировании и дизайне недостатки наклонной поверхности можно превратить в неповторимые достоинства.

Ландшафтный дизайн в горной местности требует сложное планирование, необходимость в укреплении склона и усилении дренажных систем. Также он подразумевает трудности в садоводстве, сложности при строительстве, высокая затратность.

При планировке участка в горной местности, жилые и хозяйственные постройки располагают на возвышенности во избежание скапливания влаги и образования плесени. Баню, пруд, бассейн и остальные мокрые зоны размещают в низине, так как на вершине склона излишки влаги влияют на смещение грунта.

При выборе стиля ландшафта помимо личных предпочтений заказчика учитывается: бюджет, расположение склона, его величина и крутизна, характер почвы, климатические особенности региона. Выбирая стиль ландшафтной местности на горном рельефе, избегается обилие строгих линий, симметрия и правильные формы, так как они создают диссонанс с природным ландшафтом горной местности.

В ландшафтном дизайн-проекте участка в горной местности дизайнеры часто прибегают к террасированию территории. Использование террас позволяет зонировать участок, создавать уединенные уголки, они предотвращают неровности почвы, создавая ровные участки для садов и различных построек.

Чтобы предотвратить осыпание грунта, заранее проводятся меры по укреплению территории. Также на склоне не обойтись без дренажной системы, иначе осадки и влага, стекающие со склона, будут провоцировать оползни, эрозию почвы, размывать садовые тропы, ступеньки и фундамент построек.

Для озеленения такого участка лучше подойдут неприхотливые растения с хорошо разветвленной, объемной корневой системой, чтобы она могла крепче удерживать растение на склоне. В нижней части склона сажают высокие деревья, теневыносливые цветы и травы, а ближе к вершине – низкорослые, теплолюбивые культуры, не требующие частых поливов.

В качестве предметного наполнения на участке в горной местности используют водопады, ручьи, многоуровневые пруды, альпийские горки, рокарии, сады камней, сухие ручьи и декоративные травы.

КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ КАК ЧАСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА СОВРЕМЕННОСТИ

Лупанова И.С., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Коррозия – это проблема, с которой человечеству приходится бороться со времен начала применения и обработки металла, и противостоять этому естественному процессу по-прежнему довольно сложно. Но что, если использовать саму ржавчину для борьбы с ним? Именно этим вопросом задались ученые еще в начале прошлого века, создав кортеновскую сталь.

Этот удивительный материал был разработан в 1930-х годах и зарегистрирован компанией United States Steel Corporation. Его главное отличие от других сплавов стали – содержание фосфора в сочетании с медью и определенным количеством углерода, благодаря чему со временем на поверхности металла образуется толстая, прочная пленка патины, что защищает его от дальнейшего распространения коррозии. В этом и заключается преимущество кортеновской стали.

Но рассмотрим подробнее основные плюсы и минусы данного материала. Первое, что может отпугнуть потенциального покупателя, это цена и, возможно, не слишком большая цветовая палитра. Однако из-за ненужности в регулярной дополнительной обработке или покраске от ржавчины со временем его стоимость полностью окупается. Единственным существенным минусом является плохая переносимость агрессивных примесей и соли в воздухе. Что касается плюсов, это, в первую очередь, прочность и долговечность из-за пленки патины и ее эстетичный коричнево-красный окрас. Помимо этого, кортеновская сталь также является экологически чистым материалом, который впоследствии можно с легкостью переработать, что особенно важно в наше время.

Благодаря последовательному изучению, удалось выявить сильные и слабые стороны кортеновской стали, проследить ее актуальность в архитектуре и ландшафте современности.

Таким образом, можно сделать вывод, что кортен соответствует основным критериям архитектуры и ландшафта современности за счет своей износостойкости, уникального вида и экологичности.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В ДИЗАЙНЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭКСПОЗИЦИОННОЙ СРЕДЫ

Музалевская Я.С., гр. ДС-121

Научный руководитель ст. преп. Домовцева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

Одним из основных видов массовой популяризации разных направлений в сфере искусства являются мероприятия в формате информационно-экспозиционных выставок. Для их организации, кроме технически-конструкторских решений, применяются творческие знания и навыки такого специалиста, как дизайнер.

Цель данной работы – определить, что должен предусмотреть дизайнер при формировании выставочного пространства, чтобы выставка была подготовлена «под ключ» и посетители получили от нее полноценное эстетическое наслаждение.

Прежде всего дизайнер должен руководствоваться законами и типами компоновки экспонатов: академический ряд; вариативность композиции; экспонат, как доминанта. Также учитывать особенности предоставленного выставочного пространства. Разработать концепции с обязательным фокусом на тематическую направленность экспозиции: полное отражение темы, присутствие доминанты, динамики построения, отсутствие монотонности в выстраивании последовательности представления экспонатов.

Основная задача такого проекта, будет заключаться в четком выражении тематики выставки средствами, понятными для посетителей, в максимальной целостности и художественно-эстетическом балансе всего экспозиционного пространства, в котором она находится.

В работе над проектом дизайнер использует определенные креативные приемы для сочетаемости и визуальной привлекательности, как непосредственно выставочного пространства и предметов интерьера, так и самих арт-объектов, чтобы они наиболее оптимально в нем выглядели. В этом помогают профессиональные знания по таким понятиям, как форма, цвет и оттенки цветов, фактура, освещение, многоплановость при расстановке элементов в помещении. Также нельзя не учитывать такой

важный аспект, как элементы декоративного оформления: стенды, витрины, декоративные панели постеры, манекены разного вида и размера, баннеры, плакаты, декоративные световые, воздушные и флористические композиции и т.д.

Известный веб-дизайнер Артемий Лебедев как-то сказал: «Дизайн может быть простым, но не примитивным». Чтобы достичь высокого уровня в этой сфере, каждому дизайнеру очень важно сформировать экспозиционное мышление и развить художественный вкус, поэтому активное участие в проектах по организации выставок, а также опыт формирования выставочного пространства в макетах на учебных дисциплинах, являются необходимым атрибутом предпрофессионального образования дизайнера.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА В РАЗРАБОТКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРИРОДЫ, КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ РЕГИОНА

Нагапетян Е.Г., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире туризм играет значительную роль в экономическом и социальном развитии многих стран. Туристические маршруты становятся всё более популярными среди путешественников, желающих познакомиться с культурой, историей и природой различных регионов.

Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом к развитию туризма в регионах, необходимостью разработки эффективных и привлекательных туристических маршрутов, а также потребностью в сохранении и использовании природно-климатических ресурсов и культурного наследия.

Цель данной работы – рассмотреть современные принципы дизайна в разработке туристических маршрутов, направленных на освоение природы, культуры и истории региона. В ходе работы будут изучены основные подходы к формированию туристических маршрутов, а также примеры успешного опыта зарубежных стран в этой области.

Уважение культуры и природы региона: при создании маршрутов необходимо учитывать местные традиции, обычаи, архитектуру и природные достопримечательности, чтобы сохранить их уникальность и ценность. Функционально-планировочная организация маршрута направлена на создание удобных путей передвижения, учитывая интересы и потребности туристов. Принципы эстетической организации способствуют созданию запоминающихся пейзажей и архитектурных

памятников для привлечения туристов. Экологическая организация территории включает учёт экологических особенностей региона, сохранение природных ресурсов и минимизацию воздействия на окружающую среду. Инновации и креативность: использование современных технологий, интерактивных элементов и нестандартных подходов в организации маршрутов поможет сделать путешествие более увлекательным и уникальным. Эти принципы основаны на опыте зарубежных стран и учитывают современные экономические условия, природно-климатические ресурсы и социальные требования.

Таким образом, основные современные принципы дизайна в разработке маршрутов включают высокую концентрацию природных, исторических и культурных достопримечательностей, и гармоничное сочетание архитектуры с ландшафтом.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ДИЗАЙН-ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО АТМОСФЕРНОГО ЭФФЕКТА В АТРИУМАХ

Разенкова Н.Н., гр. ДС-121
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Сегодня атриумы часто применяются на различных объектах, в основном, торгового, офисного и гостиничного назначения. Атриум является удобным и комфортным центром общественного пространства – пространственным ядром зданий повышенной этажности.

Применение уникальных атриумов дает не только значительное увеличение общей полезной площади сооружения, но и придает такому сооружению более высокий статус, повышает рентабельность объекта.

Современные принципы освещения и дизайна атриума направлены на создание комфортной и приятной атмосферы, которая будет способствовать увеличению времени пребывания посетителей и повышению их лояльности.

Дизайн-оформление атриумов в торгово-развлекательных центрах должно соответствовать ряду принципов.

1. Атриум должен быть удобным и функциональным пространством для посетителей. Это означает, что в атриуме должны быть предусмотрены все необходимые удобства, такие как навигация, освещение, вентиляция, места для отдыха и т.д.

2. Атриум должен быть привлекательным и эстетичным пространством. Это достигается за счёт использования качественных материалов, продуманного освещения, оригинальных архитектурных решений и т.п.

3. Дизайн-оформление атриума должно соответствовать общей концепции торгово-развлекательного центра. Это может быть достигнуто за счёт использования фирменных цветов, логотипов, элементов декора и т.п.

4. Дизайн-оформление атриума должно быть адаптивным к изменениям в концепции центра, сезонным изменениям и т.д. Это позволит сохранить актуальность и привлекательность атриума на протяжении долгого времени.

5. Атриум может быть использован для проведения различных мероприятий, таких как концерты, выставки, презентации и т.д. Необходимо предусмотреть возможность трансформации пространства под различные цели.

6. Простота и лаконичность. Дизайн-оформление атриума не должно быть перегруженным деталями. Необходимо использовать простые и лаконичные решения, которые будут легко восприниматься посетителями.

Современный дизайн атриума должен быть минималистичным и простым, чтобы не отвлекать внимание посетителей от товаров и услуг. Включение зелёных зон, таких как растения и деревья, создаёт ощущение близости к природе и способствует улучшению качества воздуха.

Важно помнить, что дизайн и его декоративные элементы должны соответствовать общей концепции торгового центра и создавать гармоничное пространство для посетителей.

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Салиева М.Х., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Одними из наиболее часто используемых методов поиска актуальных концепций является вдохновение природными формами. Для творческой деятельности средового дизайнера природные формы и мотивы являются неизменным источником вдохновения.

Дизайнер черпает из природы представления о гармонии, красоте, совершенстве окружающего живого мира. Многообразие животных и растительных форм служит творческим источником для создания оригинальных современных интерьеров.

Эмоциональные образные ассоциации, возникающие у средового дизайнера при наблюдении мира живой природы, становятся основой создания новых комфортных пространств. Актуальность данной темы неоспоримо, в наше время творческие люди, дизайнеры, ремесленники ищут источники вдохновения в окружающем мире.

Очевидно, всё что создано природой – прекрасно, совершенно, естественно и находится в полной гармонии. За нами остается не так уж много: оторваться от экранов мониторов и устремить свои стопы за город. Абсолютно неважно куда: в лес, сад, поле, на берег озера, реки или моря, в горы, главное – подальше от городского шума и суеты, бегом из каменных джунглей!

На основе проведенного исследования можно предположить следующее. Стоит начать с животного мира. Первой одеждой предков человека были шкуры животных, поэтому, возможно, на подсознательном уровне людям так близки животные мотивы в одежде.

Звериный принт актуален вот уже много сезонов. По мнению психологов, использование леопардовые или тигровые принты в интерьерах означает возможность демонстрировать свои преимущества, фурор и мощь.

Таким образом, природа – это то, что близко людям несмотря ни на что, и, устав от различных новаторских технических идей, дизайнеры снова и снова возвращаются к истокам, первозданной природе.

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ В ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

Самойлова С.А., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В настоящее время к качеству подготовки и квалификации специалистов на рынке труда предъявляются все более высокие требования. Жизненные перспективы выпускников школ зависят в первую очередь от того, насколько ответственно они подойдут к вопросу выбора учебного заведения и будущей профессии.

В современном мире внимание к вопросу профориентации в провинциальных городах России значительно ниже, чем в столичных городах. Актуальность исследования – выявить главные причины для реализации многофункциональных пространств для проведения выездных образовательно-профориентационных программ в регионах страны.

Провинциальные города – это небольшие города, которые находятся за пределами крупных мегаполисов и являются центрами регионов. Дальнее расположение от столицы является основной причиной для реализации образовательно-профориентационных лагерей в дальних областях страны, поскольку большинство образовательных мероприятий, форумов проводятся в столицах, что делает их недоступными для многих учащихся ввиду финансовых ограничений. При условии разработки сети лагерей с

единой концепцией и образовательно-профориентационной программой по регионам России, у многих выпускников была бы возможность посетить данные лагеря и обогатить свои знания, стать увереннее в выборе профессии и университета.

На сегодняшний день, уже существуют образовательные лагеря, такие как «Сириус», «Артек», однако являются недоступными для большего количества школьников из-за высокого конкурса. Есть и более локальные образовательные форумы для молодежи, например, весенний форум «GO! Глубокое образование» в СПбГУПТД (г. Санкт-Петербург), летний студенческий выезд на Селигер в РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва), «Молгород» (г. Воронеж), «LIGA FORUM» (г. Казань), «Амур» (Дальний Восток). Однако данные образовательные программы недоступны для школьников, поскольку их посещение возможно только с достижением совершеннолетнего возраста.

Исходя из вышеперечисленных аргументов, можно подвести итог, что реализация многофункциональных пространств для образовательно-профориентационных лагерей в регионах является актуальной задачей на сегодняшний день.

ТЕНДЕНЦИИ И НОВАТОРСКИЕ ПОДХОДЫ В ДИЗАЙНЕ МОБИЛЬНЫХ РЕСТОРАНОВ: ОТ ЭРГОНОМИКИ ДО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Скалкина В.В., гр. ДС-120

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Современные мобильные рестораны становятся все более популярными и востребованными среди посетителей, и чтобы привлечь клиентов, необходимо следить за актуальными тенденциями и применять новаторские подходы в дизайне.

Одной из ключевых тенденций в дизайне мобильных ресторанов является эргономика. Важно создать оптимальные условия для работы персонала и комфорт для посетителей. Расположение оборудования, хранения продуктов и посуды должно быть продумано таким образом, чтобы минимизировать лишние движения и упростить выполнение задач.

Использование натуральных материалов также становится все более популярным в дизайне мобильных ресторанов. Дерево, камень, металл, стекло – все это добавляет привлекательность внутреннему пространству. Кроме того, использование натуральных материалов способствует экологической устойчивости ресторана.

Современные технологии играют ключевую роль в дизайне мобильных ресторанов. Они помогают улучшить обслуживание клиентов,

оптимизировать процессы приготовления пищи, создать интерактивные зоны для развлечения посетителей.

Наконец, экологическая устойчивость становится все более важной для мобильных ресторанов. Использование перерабатываемых материалов, энергоэффективное оборудование, системы утилизации отходов – все это помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологическая устойчивость становится важным критерием выбора для многих потребителей.

Таким образом, эргономика, использования натуральных материалов, интеграция современных технологий и экологической устойчивости позволяет создать уникальное и привлекательное пространство мобильного ресторана. Следуя актуальным тенденциям и инновационным подходам в дизайне, рестораны могут успешно привлекать клиентов, обеспечивать высокий уровень сервиса и создавать неповторимый опыт для посетителей.

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ И МОТИВЫ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКА КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКИХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Тоскина В.И., Крашенникова Э.А., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Название города Северобайкальска напрямую связано с его местонахождением. Изначально это был рабочий поселок на северном берегу Байкала, который основали при постройке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Данная территория богата количеством хвойных деревьев и источников воды. Из этого следует, что помимо природных форм Байкала, дизайнер может ориентировать на формообразующих других реках и озерах, находящихся на данной территории, а также выделять элементы из деревьев и растительной среды.

Направление в дизайне, сочетающее научные и технологические достижения с природными формами и натуральными текстурами соотносят с бионикой. Для разработки мебели и интерьера в достаточно применить органический и экологичный подход. Мебель проектируют, учитывая природные формы – используя гладкие изгибы, массивные элементы, чтобы отражать окружающую природу. Для передачи атмосферы природного мира можно играть с текстурами и оттенками, используя натуральные материалы, такие как шерсть, дерево, камень.

В случае, если бионика кажется слишком простым подходом, можно комбинировать имеющиеся формы с этникой Бурятии. Значения, которые выражали бурятские орнаменты, зачастую были связаны с плодородием: круги обозначали солнце, луну и звёзды, волны и зигзаги – небо, воздух,

облака и ветер. Сама природа, в гармонии с которой жили древние буряты, давала пищу для создания своеобразных народных орнаментов. Каждый из узоров придаст узнаваемость интерьеру, а также создаст неповторимую значимость за счет символизма. Такие элементы можно вводить как декор в виде панно, картин и граффити или как часть концепций мебели и осветительных приборов.

Таким образом, для создания оригинальных жилых интерьеров, вдохновленных природными формами и мотивами Северобайкальска есть множество подходов. Данное мышление при проектировании пространства поможет сохранить особенности культуры Бурятии и переосмыслить современные тенденции в дизайне.

МЕДИА-АРТ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Хромова Е.Д., гр. ДС-222

Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

В наше время медиа-арт становится все более распространенным явлением в дизайне интерьера. В данном исследовании рассматриваются основные причины популярности медиа-арта, его роль в современном интерьере и примеры «произведений».

Медиа-арт – это форма искусства, которая использует современные медиа и технологии в своем создании и представлении. Он является частью более широкого движения, известного как «цифровые искусства», которое началось в 1980-х годах и продолжает развиваться сегодня. Медиа-арт отличается от традиционных видов искусства тем, что он не только создает визуальные образы, но также взаимодействует с аудиторией на другом уровне восприятия. Мультимедийный дизайн ознаменовал диалог двух реальностей: осязаемой и виртуальной.

С появлением мультимедийных видов искусства в среде возникает фактор «времени». Он входит в среду вместе с ее изменчивостью, пластичностью и целостностью. Так, одним из главных преимуществ медиа-арта является его способность создавать уникальные, запоминающиеся, изменяющиеся интерьеры.

Популярность медиа-арта обуславливается технологическим прогрессом. Развитие цифровых медиа позволяет создавать более сложные, интерактивные, универсальные, креативные произведения искусства, которые привлекают людей, ценящих инновационность и уникальность.

Одним из примеров медиа-искусства в дизайне среды являются интерактивные панели. На рынке уже существуют специальные телевизоры и экраны, которые являются интерактивными картинами. В зависимости от

производителя и модели панели изображения настраиваются с помощью приложения на смартфоне, кнопкой, пультом или махом руки.

Следующим примером медиа-арта в интерьере являются световые инсталляции. Они могут менять свой цвет, интенсивность, режимы, мерцать под ритм музыки или быть статичными – все зависит от желания пользователя. Световые панели иногда устанавливаются совместно с аудиосистемами, что позволяет комплексно управлять окружающей средой. Это также добавляет интерактивности в интерьер.

Таким образом, медиа-арт и цифровые технологии становятся все более популярными в дизайне интерьера, благодаря их изменчивости, интерактивности, простоте настройки и эмоциональному отклику пользователей. Медиа-искусство всегда связано с взаимодействием человека с произведением, или человека с художником, или человека с пространством.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДИЗАЙН-ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ ИГР ЛАЗЕРТАГ

Чернухо А.С., гр. ДЭ-122

Научный руководитель доц. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Все чаще люди выбирают активные виды отдыха. Одним из них является военно-тактические игры, в частности лазертаг. Чтобы игры подобного формата были интересны, требуется тщательное продумывание локации, понимание принципов тактического ведения боя, учёта нюансов вертикальной мобильности, ландшафта и своего рода гейм-дизайна всего процесса.

Существует два типа площадок Лазертага: площадки для аренного Лазертага и площадки для внеаренного Лазертага. Создание площадки проходит также в два этапа: строительство и оформление пространства.

Входная зона должна располагать: гостевую, места для спецоборудования, рабочее место (ресепшн), оснащенное компьютером для распечатки статистики игр. Помимо этого, место под первичный инструктаж перед игрой. Гостевая должна включать небольшие помещения, размеры которого зависят от максимального количества игроков, одновременно участвующих в игре.

Основное требование к игровой зоне – безопасность игроков, поэтому ее конструкция должна сводить к минимуму вероятность получения травм во время игры. Что касается игровой площадки, в идеале она должна быть огорожена забором по периметру. Лазертаг-полигон должен быть устроен таким образом, чтобы ни одна из команд не обладала преимуществом в начале игры. Не должно быть однопроходных коридоров, так как

тактически это невыгодно. Если на полигоне имеются холмы и возвышенности, то в идеале на них необходимо достроить снайперские позиции или башни. Обязательно должны быть естественные укрытия – холмы, деревья, кустарники, овраги. Идеально, если на полигоне есть полуразрушенные (пригодные для проведения игр) здания

Об особенностях строительства лазертаг-лабиринта. В игровой зоне предполагается использование специального освещения, дыма (должна быть исправна вентиляция и противопожарная сигнализация, запасные выходы легкодоступны, повсеместно размещены первичные средства пожаротушения), соответствующего музыкального сопровождения.

Создание лазертаг арены – это комплексное продуманное действие, требующее учитывать множество нюансов.

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ В АТРИУМНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Шундрин А.М., гр. ДС-121

Научный руководитель доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Атриумы играют ключевую роль в современной архитектуре и дизайне интерьера, представляя собой уникальные и многофункциональные области в зданиях, являются связующим элементом между этажами и зонами здания, создают эстетически привлекательные пространства и способствуют повышению производительности и благополучия пользователей.

Архитекторы и дизайнеры, занимающиеся созданием атриумных пространств, сталкиваются с рядом вызовов и проблем, которые могут повлиять на процесс проектирования:

1. Освещение и вентиляция: дизайнеры должны учитывать форму и размеры атриума, расположение окон и вентиляционных систем, чтобы обеспечить комфортное пребывание людей внутри помещения.

2. Акустика: для решения этой проблемы дизайнеры должны использовать звукопоглощающие материалы и конструкции, чтобы улучшить звуковую обстановку внутри атриума.

3. Управление климатом: дизайнеры должны применять инновационные системы управления климатом, такие как умные системы кондиционирования воздуха и использование зеленых насаждений для естественной регуляции температуры.

4. Устойчивость и экологическая устойчивость: дизайнеры должны учитывать экологические аспекты при создании атриумных пространств,

включающие в себя выбор экологически чистых материалов и, управление энергопотреблением и интеграцию возобновляемых источников энергии.

5. Безопасность и доступность: дизайнеры должны предусматривать соответствующие системы пожарной безопасности, аварийные выходы и инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

В целом, работа над атриумными пространствами требует комплексного подхода и внимания к множеству аспектов, чтобы создать удобное, функциональное и эстетически привлекательное пространство для пользователей.

В современной архитектуре атриумов наблюдаются различные тенденции, включающие использование природных элементов, таких как растения и вода, инновационные конструкции и материалы для создания уникальных форм и эффектов, а также внедрение умных технологий управления, обеспечивающих оптимальные условия в пространстве.

Современная архитектура и дизайн все больше стремятся к созданию приятной и уникальной атмосферы в атриумах, чтобы привлечь посетителей и создать комфортное пространство для работы, отдыха и общения.

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ РОССИИ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА

Акопян С.А., гр. ВМАГ-Д-323

Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Городская историческая среда – это феномен российской культуры. Она приравнивается к культурному наследию нашей страны, поскольку является отражением жизни людей на протяжении многих лет, несут уникальный архитектурный код. Сегодня большая часть улиц заброшены, а ведь они имеют большой потенциал для создания туристической точки притяжения.

Но важная проблема, которая будет всегда оставаться актуальной, – это сохранение исторической идеи существования пространства. Одновременно нужно решить вопрос актуализации среды, чтобы она подходила под современные запросы населения, так как улицы, спроектированные исторически, направлены на иное развитие городского пространства. А также придать среде новое прочтение, деликатное, которое привлечет людей, заставит по-другому взглянуть на объект.

Для решения этой проблемы и формирования направления развития среды необходимо проследить тенденции развития исторических городских пространств России у отечественных архитектурных бюро. Современный опыт решения данной проблемы основан на следующих

подходах: подчинение исторической среде всех составляющих наполнения пространства, симбиоз нового и старого, прослеживающегося в основном в формах, сохранение и реконструкция исторических пространств с применением инновационных решений. А дальше – только множество их вариаций.

При этом следует грамотно выстраивать дизайн исторической части города: комплексно подходить к процессу проектирования, рассматривать стратегии развития в контексте среды, в связке с несколькими объектами, используя исторические, культурные, социальные и экономические аспекты города. Важно изучить потребности и предпочтения его жителей. Тщательно продумать концепцию и идеологию места.

Современный опыт сохранения построен на том, чтобы переосмыслить и подать территорию актуально для нашего времени это нам дает возможность нового прочтения данных пространств. Например, заложить в предметно-пространственную среду знаковую символику, которая найдет свое применение в различных деталях с применением современных технологий: проекций, светозвуковых инсталляциях. Конструкции погружают посетителя в среду, которая требует мысленной реконструкции, а не визуального поглощения

Тенденции в проектировании исторической среды города направлены на сохранение исторического наследия и обогащение общественных пространств. Это является частью более широкого движения к устойчивому развитию городов.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ЖИЛЫЕ ПРОСТРАНСТВА: МИРОВАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Бушма П.А., гр. МАГ-Д-322

Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Ревитализация – это выполнение комплекса работ, направленных на изменение функционального назначения конкретного здания или территории. Практика переоборудования нерентабельных технических объектов в жилые пространства зарубежом около ста лет. Стоит отметить, что к техническим объектам относятся следующие пространства: портовые предприятия (доки и верфи); территории бывших заводов; здания заводов, фабрик и мануфактур; здания телеграфов, почт, АТС.

В мировую практику, в качестве лучших примеров и успешно реализованных проектов ревитализации, входят следующие три: Доклендс (Доки в порту Лондона) в Великобритании, HafenCity (верфи и другие

портовые предприятия в Гамбурге) в Германии и Венские газметры (бывшие газгольдеры в Вене) в Австрии.

В отечественной практике ревитализация это относительно новое явление, появившейся только в начале 21 века. Такой способ организации жилых пространств быстро получил признание не только застройщиков (такие здания требуют меньше затрат, в отличие от новостроек), но и покупателей так, как, в отличие от новостроек, имеют развитую инфраструктуру. Так уже в 2013 году на рынке насчитывалось около 11 объектов, а уже в 2014 их количество увеличилось в 2 раза. Так в отечественной практике только по Москве можно выделить следующие проекты: кожаная фабрика в Духовом переулке (комплекс апартаментов The Loft), промышленная зона «ЗИЛ» (бывший завод им. Лихачева, Москва), промышленная зона «Серп и молот» (Москва).

На данный момент ревитализация невостребованных промышленных зон является одной из главных программ по развитию Москвы, которая продлится до 2028 года. Также помимо Москвы проекты ревитализации технических объектов реализуются в Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и в других крупных городах по всей России. Итогом исследования является изучение аналогов зарубежного и отечественного ревитализации технических объектов в жилые пространства. Мировая и отечественная практика промышленных сооружений в жилые пространства для проектирования малогабаритных жилых пространств с применением эргономики и модульности.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Данильченко С.А., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Основная цель ландшафтного проектирования заключается в создании приятной для человека пространственной среды, которая обладает всеми необходимыми функциональными, эстетическими и экологическими свойствами. Для этого происходит целенаправленное преобразование природных ландшафтов. Поэтому вопросы их определения, классификации, структуры имеют для архитектуры не только теоретическое, но и важное практическое значение.

Для разумного улучшения среды обитания человека, воздействуя на различные компоненты ландшафта, необходимо заранее и точно представлять, как будут меняться все остальные его составляющие. Оценка ландшафтной ситуации только с точки зрения пейзажных достоинств недостаточна, поэтому требуется анализировать физико-географическую

структуру местности и изучать социальные, психологические и физические особенности человека в качестве потребителя, его комфортного пребывания и осуществления рекреационной деятельности. Приоритетной особенностью средового ландшафтного проектирования является учет особенностей отдыха различных возрастных групп людей (от малышей до пожилых людей); разнообразных интересов социальных сообществ, таких как семья, детская или молодежная группа; особенностей устройства рекреационных пространств, необходимых этим группам; временных рамок (суточных и годового круга), когда будут использоваться эти рекреационные пространства.

Характер и степень изменения природного ландшафта, наличие многоэтажной или малоэтажной застройки, плотность дорожной и уличной сети, включение крупных открытых пространств, таких как парки, лесопарки, водоемы, в застроенные городские массивы, а также наличие или отсутствие возвышенностей – все эти аспекты определяют вид городского ландшафта и его пространственную структуру.

Ландшафтный дизайн комплексно учитывает природоохранные, социальные, психологические и архитектурно-ландшафтные задачи на основе «экологического осмысления» каждого объекта.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПРОФЕССИЮ ДИЗАЙНЕРА В МИРЕ ПЕРЕИЗБЫТКА ИНФОРМАЦИИ И КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ

Зиновьева П.М., гр. МАГ-ИК-822

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире, где информация буквально на каждом шагу, профессия дизайнера претерпевает значительные изменения. Одним из ключевых факторов, вносящих эти изменения, является искусственный интеллект (ИИ). С помощью ИИ можно создавать уникальные образы, генерировать идеи для дизайна, анализировать тренды и предпочтения пользователей, а также может использоваться для прогнозирования будущих трендов в дизайне на основе анализа прошлых данных. Это позволяет дизайнерам работать более эффективно и творчески.

Искусственный интеллект может создавать уникальные и оригинальные дизайны, однако стоит отметить, что уникальность и оригинальность в контексте ИИ имеют некоторые особенности. Искусственный интеллект работает на основе алгоритмов и данных, которые ему предоставлены. Это означает, что ИИ может генерировать дизайны, которые уникальны в рамках этих данных и алгоритмов. Он может

комбинировать различные элементы дизайна в новые и необычные способы, создавая таким образом уникальные образы. Однако оригинальность в традиционном понимании этого слова подразумевает нечто большее, чем просто уникальность. Оригинальный дизайн часто связан с новаторством, творческим мышлением и индивидуальностью дизайнера. В этом контексте ИИ может иметь ограничения, поскольку он не обладает человеческим творчеством и интуицией.

Клиповое мышление и переизбыток информации также сильно влияют на работу дизайнера. Люди все меньше времени уделяют чтению длинных текстов, предпочитая короткие и яркие видео или изображения. Это предъявляет новые требования к дизайну – он должен быть не только красивым, но и информативным, простым и понятным.

Следовательно, ИИ может быть мощным инструментом в руках дизайнера, помогая генерировать новые идеи, автоматизировать рутинные задачи и анализировать большие объемы данных. Это может дать дизайнерам больше времени и пространства для творчества, позволяя им создавать более оригинальные и инновационные дизайны. Он помогает справляться с переизбытком информации и клиповым мышлением, делая дизайн более эффективным и творческим. Таким образом, ИИ – это лишь инструмент, и конечный результат всегда зависит от человека, его творческого подхода и профессионализма.

РОЛЬ МЕДИАФАСАДОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЛИКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Ким Н.В., гр. ВМАГ-Д-323

Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Исследование влияния медиафасадов на формирование облика города представляет собой актуальную проблему, получающую все большее внимание со стороны дизайнеров, архитекторов и урбанистов. Медиафасады играют важную роль в городской среде, поскольку они представляют собой ключевой элемент визуальной среды.

Основной функцией медиафасадов является передача различных видеoinсталляций, интерактивных проекций, художественных работ, а также рекламных и информационных материалов. Это позволяет использовать медиафасады в качестве инструмента для создания уникальной атмосферы и обогащения визуального опыта жителей и посетителей города. Кроме того, они способны динамически меняться, что делает их универсальным средством коммуникации, адаптироваться под различные события и праздники, создавая тематические и сезонные образы,

что в свою очередь способствует формированию более живого и привлекательного городского пространства.

Наиболее известные примеры медиафасадов можно найти в городах, таких как Нью-Йорк, Токио, Лондон, Шанхай и Дубай. Они также широко используются в странах с развитой инфраструктурой и высокими технологическими стандартами.

С помощью медиафасадов возможно выразить культурную и историческую идентичность, демонстрировать произведения искусства, а также проводить различные культурные мероприятия и исторические события. Кроме того, современные медиафасады оснащены технологиями, которые позволяют управлять энергопотреблением и могут быть использованы для визуального улучшения энергоэффективных зданий такие технологии активно развиваются в Шанхае, Токио, Сеуле, Амстердаме, где применяют инновационные технологии для улучшения энергоэффективности зданий, в том числе через использование умных медиафасадов.

Таким образом, роль медиафасадов становится более широкой - мы можем решать различные глобальные проблемы, такие как улучшение визуального облика городской застройки, придавая зданиям оригинальность и разнообразие. Кроме того, медиафасады могут использоваться для информирования общественности о важных событиях, мероприятиях, погодных условиях и т.д., обеспечивая дополнительный источник информации для горожан и туристов. Такие инновации также способствуют созданию интересных и привлекательных городских пространств, повышая удовлетворение и комфортность пребывания в городской среде.

РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО СТИЛЯ В ИНТЕРЬЕРЕ

Клычникова Е.Н., гр. МАГ-ИК-823

Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Русский стиль – историко-культурный и идеологический феномен в русском искусстве 1830-1910 гг., проявившийся как одно из направлений историзма. Национальные искания проявились в живописи, декоративно-прикладном искусстве, музыке, но наиболее яркое выражение они нашли в архитектуре и, конечно же, в интерьерах.

Данный стиль можно разделить на четыре направления.

«Русская изба» – лаконичный стиль интерьера с преимущественно грубой отделкой. Характерен для крестьянских домов. Отличительными особенностями являются низкий потолок, необработанное дерево, открытые поверхности. В избах всё в первую очередь несло утилитарную

функцию. Изба и почти всё её убранство изготавливалось из дерева. Наибольшую популярность деревенские стили обрели в оформлении дач, бань и загородных домов из срубов.

«Русский терем» – окутан богатым убранством, в интерьере видна рука мастера: печи покрыты изразцами, балки отполированы, отбелены и покрыты лаком, а мебель украшена национальным резным орнаментом.

«Боярские палаты» – роскошные интерьеры с большим количеством росписей на стенах и потолке, мебель богато украшена резьбой и инкрустациями. Характерен для боярских и царских палат.

«А-ля рус» – оформление русского интерьера в европейском представлении, основывающееся на множестве декоративных элементов. Направление опасно переизбытком творений народного промысла, потому в «чистом» виде его редко используют в жилых помещениях.

В интерьере современной квартиры сложнее создать русский стиль, чем в загородном доме, где материалы стен, пола и потолка, планировка квартиры могут сделать невозможным традиционные приемы дизайна элементов «русского стиля». Поэтому в интерьеры квартир целесообразнее включать декоративные предметы и элементы с традиционными мотивами. Например, активно может быть использован домашний текстиль с орнаментом по мотивам вышивок или набойки; керамические изделия с соответствующей росписью и формой; или деревянные предметы, украшенные резьбой – это могут быть: игрушки, фигурки, статуэтки антикварные предметы.

ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Лалаева Т.Ш., гр. МАГ-Д-322

Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

В помещениях данной специфики акустическое и музыкальное сопровождение имеет очень важное значение и несет несколько функций. При зонировании и проектировании помещения под психотерапевтическую клинику нужно заранее продумать акустическое сопровождение всей клиники. На этапе планирования электрического оборудования необходимо заложить электрические выводы для технического оборудования, таких как колонки, аппаратура и прочее.

Можно выделить три основные функции акустического и музыкального сопровождения в помещениях психотерапевтической направленности: часть терапии; расслабление; приглушение беседы.

Одно из психологических средств воздействия в ходе индивидуальных и групповых занятий психотерапевта – специально подобранные музыкальные программы, влияние которых характеризуется многоплановыми изменениями функционального состояния организма человека. Так, варьируя музыкальный фон, можно воздействовать на настроение, вызывать состояние покоя или возбуждения, управлять работоспособностью человека или усиливать релаксацию. Музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения пациентов с неврозами. Развитие богатой эмоциональной сферы достигается за счет вовлечения людей в широкий круг музыкальных художественных переживаний, формирования эмоционально-позитивного восприятия мира, оптимистического мировоззрения.

Известно, что определенная музыка может возбуждать или успокаивать, например, в зонах ожидания, где мы можем использовать фоновую музыку, которая приглушит беседу, доносящуюся из кабинета между пациентом и доктором. Проведенные исследования, по определению и систематизации особенностей в процессе проектирования и общем дизайне, показали, что в медицинских учреждениях или консультативно-диагностических помещениях психотерапевтической направленности, музыка благотворно влияет на самочувствие пациентов, а от подбора отделочных материалов в дизайне помещений существенно зависят акустические параметры музыкальной формы, громкости, тембровых показателей, что весьма важно определять на этапе предпроектных исследований по конкретному помещению.

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ И МОТИВЫ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКИХ ПЕРЕГОРОДОК СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Минникова А.В., гр. МАГ-ИК-823
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

В настоящее время проблема формирования и развития концепции в современном интерьере становится актуальной как никогда. Сосуществование разнообразных стилей и течений, изобилие новых дизайнерских предложений, значительное расширение диапазона технических средств при воплощении замыслов, все эти названные явления заставляют дизайнера искать новые методы эмоционального воздействия при проектировании современных пространств.

Современный средовой дизайн является отражением общественных настроений, идеологий, норм и ценностей того или иного общества. Люди,

которые работают в области дизайна, способны уловить, определить и почувствовать поворот во вкусах масс, что дает шанс на финансовый успех и популярность.

Сегодня потребитель стал более разборчив, его интересует интеллектуальность и концептуальность дизайна для создания собственного, индивидуального пространства. Современный дизайн, как феномен современной визуальной культуры отражает проблемы и поиски современного человека. В том случае, если средовой дизайн не несет явно выраженной смысловой нагрузки, потребитель не заинтересовывается дизайнерской концепцией.

Природные формы и мотивы в жилом пространстве определяют образ, концепцию. Образ как непосредственное переживание, связанное с миром повседневности, является базой знаний и представлений для человека. Образное переосмысление позволяет вкладывать новое содержание в проектируемую форму.

В связи с названными причинами был проведен анализ и систематизация статистических исследований на предмет выявления источников вдохновения при создании современных жилых пространств, которые включают в себе создание авторских перегородок.

Для создания гармоничного жилого пространства используют устойчивые интерьерные тенденции, «природные формы и мотивы», которые привносят в интерьер выразительные эко нотки, сохранив при этом изящество и элегантность обстановки, с помощью природных мотивов, реализованных в оригинальных предметах мебели и декора.

Таким образом, дизайнер обращается к природным формам и мотивам, как к источнику вдохновения в разработке авторских перегородок современных интерьеров.

МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА В ПРОБЛЕМЕ УСТОЙЧИВОГО ДИЗАЙНА

Мошиашвили В.И., гр. МАГ-Д-322

Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Устойчивый дизайн – это направление проектирования, которое учитывает экологическое, социальное и экономическое воздействие на окружающий мир с момента создания проекта и до конца его существования. Целью устойчивого проектирования является «полное устранение негативного воздействия на окружающую среду через умелый, чувствительный дизайн». В 21 веке, когда экологические проблемы становятся важны как никогда, применение принципов устойчивого

дизайна помогут не усугублять уже сложившуюся экологическую ситуацию в мире.

Первый метод проектирования интерьера с учетом устойчивого дизайна – это воздух. Загрязнение воздуха внутри помещения является крупной экологической угрозой. Мебель и оборудование, которые обработаны вредными химическими веществами, выделяют опасные токсины в воздух. Поэтому следует выбирать порядочных подрядчиков и проверять состав мебельной продукции. Так же важно, чтобы воздух в помещении циркулировал и оставался свежим. Для проектов с достаточным бюджетом можно будет использовать систему приточно-вытяжной вентиляции, бризеры. Но даже в бюджетных ремонтах можно найти выход: предусмотреть растения, которые будут естественным воздушным фильтром и ковры, которые смогут улавливать частицы пыли и удерживать, пока они не будут вакуумированы.

Второй метод – это свет и отопление. Очевидно, что потребление энергии способствует изменению климата. Дизайнеры могут предпринимать действия для повышения энергоэффективности жилых домов.

Третий метод – это материалы. При выборе материалов для устойчивого проектирования необходимо отдавать предпочтение тем видам, которые имеют минимальное воздействие на окружающую среду.

Четвертый метод – это переработка и редизайн. Например, надо не выкидывать старую мебель/декор/освещение, а реставрировать или создать из них новый дизайнерский продукт, вдохнув современные идеи.

И пятый метод – это цвет. Касаемо цветовых решений, то, как сказано было выше, устойчивый дизайн – это именно светлые интерьеры. Цветовая гамма преимущественно природных оттенков.

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование интерьера в проблеме устойчивого дизайна будет положительно влиять на экологическую, социально-психологическую и экономическую сферы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИМУЛЯЦИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Нарышкина М.И., гр. ВМАГ-Д-323

Научный руководитель ст. преп. Домовцева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

В современном дизайне среды виртуальные технологии и симуляции играют важную роль в анализе и понимании воздействия различных факторов на окружающую среду. Они предоставляют уникальные возможности для создания виртуальных моделей, которые позволяют исследовать и анализировать окружающую среду в контролируемой среде.

Одним из основных применений виртуальных технологий и симуляций в изучении окружающей среды является оценка энергоэффективности зданий и городской инфраструктуры. С помощью виртуальных моделей, дизайнеры могут оценить энергопотребление зданий, улучшить различные системы, а также оптимизировать размещение зеленых зон и энергоснабжение. Это позволяет создавать более эффективные и устойчивые здания и городскую инфраструктуру.

Другим примером использования виртуальных технологий и симуляций в анализе окружающей среды является моделирование использования пространства и поведения людей. С помощью виртуальных моделей, можно анализировать, как люди используют и взаимодействуют с пространством, оценивать комфортность и эффективность различных сценариев использования. Это позволяет оптимизировать использование пространства и создавать более функциональные и удобные среды для пользователей.

Примером использования виртуальных технологий и симуляций является проект «Масдар Сити» в Абу-Даби. При проектировании этого экологически устойчивого города использовалась виртуальная симуляция для оптимизации эффективности использования энергии и воды, а также для определения оптимального размещения зданий и инфраструктуры. Это позволило создать город, который минимизирует потребление ресурсов и выбросы вредных веществ, обеспечивая при этом комфортные условия для жителей.

В целом, использование виртуальных технологий и симуляций в анализе окружающей среды предоставляет новые возможности для более глубокого понимания и оптимизации различных аспектов окружающей среды. Они помогают создавать устойчивые и эффективные пространства, которые соответствуют потребностям пользователей и учитывают взаимодействие с окружающей средой.

РОЛЬ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО НАПОЛНЕНИЯ СРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Нарышкина М.И., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Современные города и поселения сталкиваются с вызовом сохранения своей уникальности и идентичности в условиях быстрого развития и глобализации. Территориальная идентичность формируется через свою историю, культуру и ценности, раскрываясь через различные аспекты, включая визуальную составляющую, культурный контекст. Уникальность и

идентичность города играют важную роль в привлечении туристов, сохранении культурного наследия и создании комфортной среды для жителей, где большое значение имеет предметно-пространственное наполнение городской среды. Элементы городской среды влияют на визуальную составляющую и атмосферу города, а также на его идентичность и культурное наследие, формируя визуальный облик и атмосферу города.

Предметно-пространственное наполнение не только насыщает пространство города, но и оказывает существенное влияние на создании комфортного окружения и формировании образа города в целом, что можно увидеть в удачных проектах идентичности городской среды Астрахани, Казани, Болоньи, Барселоны, Хельсинки, где в деталях наполнения города прослеживаются традиции и история. Эти детали имеют значительное влияние на восприятие и впечатление от городской среды, а также на образно-художественные качества города.

Элементы среды в контексте идентичности проявляются символами и символическими представлениями города, которые вызывают чувство принадлежности и идентификации у жителей и посетителей. Уличная мебель, скульптуры, панно и другие объекты монументально-декоративного искусства обладают свойствами идентификационных точек города, которые помогают людям ориентироваться и связывают различные части города в единое целое. Они также обладают свойствами отражения уникальных архитектурных стилей и традиций, которые характерны для данного города или региона. Предметное наполнение, созданное в рамках идентичности среды, выражает архитектурный стиль города и его традиции. Например, уличная мебель в стиле модерна или вывески, соответствующие архитектуре готического здания, помогают подчеркнуть и сохранить идентичность архитектурного наследия.

Предметно-пространственное наполнение среды оказывает значительное воздействие на формировании территориальной идентичности городов и поселений. Понимание этой роли и использование соответствующих подходов может способствовать сохранению культурного наследия и созданию комфортной среды для жителей. Поддержание исторической идентичности может быть сложной задачей, но важно проводить исследования территории и жителей и вовлекать их в процесс планирования и проектирования городской среды.

АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Погосова (Сковорцова) Е.Г., гр. МАГ-Д-322
Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.
Кафедра Дизайна среды

Инновационные материалы представляют собой материалы, обладающие новыми или улучшенными технико-технологическими и художественными характеристиками. Они отличаются от традиционных, много лет используемых, материалов тем, что они более эффективны и устойчивы к воздействию окружающей среды или обладать новыми современными эстетическими преимуществами. Инновационные материалы могут быть разработаны как путем модификации уже существующих, так и путем создания совершенно новых. Технические характеристики решают разнообразные проблемы, такие как увеличение прочности и снижение веса конструкций, улучшение теплоизоляции, создание новых функциональных возможностей и повышение энергоэффективности. Метод анализа инновационных материалов включает в себя поиск и изучение аналогичных проектов с использованием инновационных материалов, что позволяет выявить актуальные тенденции и проектные модели для разработки инновационных дизайнерских решений.

Среди инновационных материалов для архитектурных фасадов были выделены следующие группы материалов: композитные материалы; термоизоляционные материалы; энергоэффективные материалы; технологичные стекла; наноматериалы; экологически чистые материалы.

Исследования показали, что в московском регионе девелоперы возводят больше объектов с вентилируемыми фасадами с применением композитных материалов, а в регионах России чаще используют навесные конструкции, которые отличаются экологической чистотой. Такие конструкции становятся все популярнее при капитальном ремонте старых зданий и строительстве новых. Аналогичные тенденции наблюдаются и в зарубежной практике применения инновационных материалов, где яркими примерами могут быть первый корпус кластера «Ломоносов» на базе МГУ; Институт арабского мира, г. Париж, Франция. Арх. Жан Нувель; Башни (офисные центры) Аль Бахри (Al Bahar), г. Абу-Даби, ОАЭ; Channel Center в Бостоне и т.д.

Исследования показали, что при проектировании дизайна средовых объектов и подборе современных материалов актуальным остается изучение аналогов, реализованных средовых архитектурных объектов.

ПУТИ АДАПТАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ К СОВРЕМЕННОМУ КОНТЕКСТУ ГОРОДА

Пяткина В.А., гр. МАГ-Д-323

Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

На сегодняшний день всё больше внимания уделяется сохранению исторического и культурного наследия, в число которых входит индустриальная архитектура. Одним из аспектов этого вопроса является адаптация морально устаревших промышленных зданий и прилегающей территории в контекст современного города. Актуальность темы обусловлена необходимостью сохранения исторического облика городов, повышения их туристической привлекательности и создания новых функций в хорошо сохранившихся морально устаревших зданиях.

Существует несколько способов адаптации индустриального архитектурного наследия.

Реставрация и реконструкция – наиболее распространённый способ адаптации, который позволяет сохранить исторический облик здания и его основные функции. Реставрация включает в себя восстановление первоначального вида здания, а реконструкция – изменение некоторых элементов для улучшения его функциональности. С сохранением промышленной идентичности индустриальных зданий важно сохранить их промышленную идентичность. Это можно сделать с помощью сохранения оригинальных элементов здания, таких как металлические конструкции, кирпичные стены и деревянные полы.

Перепрофилирование – способ адаптации предполагает изменение функционального назначения здания, например, бывший завод может быть переоборудован в музей, гостиницу, офисное здание или жилой дом. Или в зданиях можно создать новые функции, которые будут соответствовать его историческому облику, например, в бывшем цехе можно разместить мастерские, студии или творческие пространства.

Интеграция в городскую среду – индустриальные здания могут быть интегрированы в городскую среду, чтобы создать новые общественные пространства, например, в здании бывшего завода можно разместить кафе, выставочный зал или кинотеатр; а также индустриальные здания могут стать туристическими объектами, если они имеют историческую ценность. Для этого необходимо создать инфраструктуру для посетителей, включая информационные стенды, экскурсии и сувенирные магазины.

При любом из видов адаптации индустриальных зданий можно использовать современные материалы и технологии, чтобы улучшить их функциональность и энергоэффективность, например, установить

современные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Выбор пути адаптации зависит от конкретных условий, целей проекта и расположения объекта в городской среде, где необходимо провести научное исследование исторического контекста индустриального объекта и его текущего состояния для определения наиболее подходящего способа адаптации.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНЕРОВ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДИЗАЙН-ИНДУСТРИИ

Рязанкина П.И., гр. ВМАГ-Д-323

Научный руководитель ст. преп. Домовцева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире, где цифровая трансформация охватывает все сферы человеческой деятельности, дизайн индустрия также испытывает значительные изменения. Внедрение нейросетей и искусственного интеллекта в дизайнерскую практику открывает новые возможности и вызывает важные вопросы о влиянии этих технологий на профессиональную деятельность дизайнеров.

Однако, в эпоху технологической трансформации происходит изменение процессов творчества и восприятия дизайна. Технологии искусственного интеллекта оказывают влияние на традиционные методы дизайна, таким образом, встаёт вопрос о сохранении уникальности и творческого вклада дизайнеров при использовании нейросетей.

В настоящее время наблюдается бурный рост ресурсов и устройств на базе AI (искусственного интеллекта). Уже сейчас нейросети способны помочь дизайнерам на разных этапах создания дизайн-проектов. При составлении технического задания нейросети Midjourney и Leonardo генерируют растровые изображения, на основе сформулированного самим заказчиком или дизайнером запроса – это способно быстро продемонстрировать общую концепцию проекта. При создании чертежей можно воспользоваться Finch и PlanFinder – приложениями, помогающими абстрактно накидать планировочные решения. Нейросеть PromeAI способна придать концептуальному решению фотореалистичный вид, что может быть полезно при переходе к этапу создания объёмного изображения.

Использование нейросетей значительно ускоряет и улучшает творческий процесс дизайнеров. Это может повысить производительность и эффективность, освободив специалистов от рутинных задач и позволив сосредоточиться на более творческих и стратегических задачах.

В современном мире индустрия дизайна активно переживает цифровую трансформацию. Происходит активное внедрение

искусственного интеллекта в дизайнерскую практику. Это предоставляет новые возможности для специалистов – обеспечивает производительность и эффективность. Однако важно найти баланс между использованием новых технологий и сохранением ценности профессионального опыта и творческого подхода дизайнеров.

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Рязанкина П.И., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Светодизайн является важным аспектом архитектурного и городского планирования. Использование искусственного освещения и средств современной светотехники способно значительно влиять на окружающее пространство. Благодаря этому методы светодизайна могут быть использованы при благоустройстве дворовых территорий, которым в настоящее время отводится большое внимание в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Однако дворовые территории часто остаются за пределами внимания проектировщиков – городское освещение распределяется неравномерно. Поэтому необходимо рассмотреть существующий опыт формирования светового пространства в дворовых территориях – это не только позволит обеспечить ощущение безопасности, но и простимулирует местную торговлю и использование государственных ресурсов.

Современный опыт формирования световой среды включает в себя комплексный анализ и большое разнообразие в подходах к освещению, использование инновационных технологий, а также учет местных традиций и потребностей жителей, как например в проекте ЖК «Селигер Сити» от бюро «Культура света». Бюро занималось проектированием не только фасадного освещения, но и освещением по благоустройству придомовой территории. Опыт формирования световой среды данного комплекса включает в себя разнообразные подходы к освещению, использование инновационных технологий, а также учет местных традиций и потребностей жителей.

При проектировании освещения сегодня особое внимание уделяется обеспечению достаточного уровня освещенности, ранжированному в зависимости от функционального назначения каждой зоны, что закреплено на законодательном уровне в нормативной и правовой базе. Кроме того, важную роль играет художественная выразительности среды, отвечающей не только за художественные решения и их субъективную оценку, но и за их связь с функциональными и информативными характеристиками среды.

Формирование световой среды в дворовых пространствах позволит создать среду, которая будет соответствовать эстетическим и функциональным требованиям, а также обеспечивать безопасность и комфорт местных жителей. Однако, успешная реализация требует учета существующих норм и правил, а также управления вызовами, связанными с функциональными, эстетическими, экологическими и социальными аспектами формирования световой среды в дворовых пространствах.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ИНСТРУМЕНТА В ПРОЦЕССЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА

Рязанкина П.И., гр. ВМАГ-Д-323

Научный руководитель ст. преп. Соловьева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

Рост влияния нейросетей начинает изменять методику работы дизайнеров в различных областях, в том числе и в дизайне среды. Искусственный интеллект предоставляет специалистам новые возможности для оптимизации процессов, улучшения качества и прогнозирования трендов.

Однако в эпоху технологической трансформации возникает задача адаптации дизайнеров и специалистов в области проектирования к новым технологиям. Оптимальное использование искусственного интеллекта требует не только знания технических аспектов, но и понимания этических и социальных последствий внедрения таких технологий, пересмотра образовательных программ и переподготовки специалистов в соответствии с новыми тенденциями и вызовами общества.

Искусственный интеллект может быть применен в различных структурах процесса дизайна, начиная от создания концепций и прототипирования малых архитектурных форм, до анализа и прогнозирования пользовательского поведения. Алгоритмы машинного обучения и нейронные сети позволяют сократить время на создание и дизайн проектов, а также повысить точность анализа требований пользователей. Именно поэтому информация о применении искусственного интеллекта в процессе дизайн-проектирования должна оперативно внедряться в процессы обучения специалистов, чтобы предоставлять им преимущества в профессиональной среде в условиях активно меняющегося рынка.

Таким образом, рост влияния искусственного интеллекта начинает преобразовывать методику работы дизайнеров в различных областях, включая дизайн среды. Применение искусственного интеллекта как инструмента может значительно повысить эффективность, качество и

инновационность дизайнерских решений. Информация об использовании искусственного интеллекта в процессе дизайн-проектирования должна оперативно внедряться в образовательные процессы, чтобы предоставлять студентам конкурентные преимущества в профессиональной среде в условиях активно меняющегося рынка.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Салмина Д.А., гр. ВМАГ-Д-323

Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Для успешной реализации проекта дизайна городской набережной необходимо учитывать потребности и особенности маломобильных групп населения. К маломобильным группам населения относятся люди, которые по разным причинам испытывают трудности в передвижении по городу и доступе к общественному транспорту. К ним относятся люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, беременные женщины, маломобильные дети и другие категории граждан.

Сегодня, к сожалению, не во всех общественных пространствах применяются методы адаптации среды с учетом инвалидов-колясочников, слабослышащих и людей, испытующих трудности в виду состояния. Так, у маломобильных людей возникали не только проблемы с подходами к воде или спуском к берегу при сложном рельефе, но и даже в простом передвижении по тротуарам: ширина дорожек и расположенные киоски и точки продажи не позволяли одновременный проезд двух людей на инвалидной коляске, а материал плитки вызывал тряску. В местах, разрешенных для купания чаще всего нет специальных пандусов, кабинок для переодевания и подъездных дорожек к воде, и маломобильные люди не имеют возможность без дополнительной помощи заниматься пляжным отдыхом. Многие города ввиду исторического бэкграунда построены на берегах рек и имеют в пространстве населенного пункта набережные, которые должны быть адаптированы для нужд ММГН. Рассматривается возможность использования нейропилотируемых средств передвижения, подходящий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Важность в стремлении создания безбарьерной среды набережных нельзя недооценить: установка пандусов, организация спусков к воде, помощь в навигации и звуковые сигналы, все вышеперечисленное делает такое важное пространство гораздо более удобным и комфортным. Инклюзивность и общедоступность является одним из важных критериев грамотного дизайна проекта городской среды. А для более продуктивной работы и грамотной реализации дизайн-проекта в жизнь в приоритет

должны ставиться партнерские отношения и сотрудничество непосредственно с маломобильными людьми, уточнение особенностей, потребностей и мнений. Диалог и обратная связь со специалистами, знакомых с проблемами маломобильных групп населения, точный анализ методов организации среды набережных помогут найти оптимальные решения, которые будут наиболее полезными и эффективными.

СОВРЕМЕННЫЙ КАВКАЗ: АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ СЕГОДНЯ

Тетова Х.Х., гр. МАГ-ИК-822

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Кавказ всегда славился своим богатым культурным наследием, включая уникальный стиль в архитектуре и интерьерах домов. Сегодня, в эпоху слияния традиций и современности, интерьерные решения на Кавказе становятся все более актуальными и инновационными.

Одной из ключевых черт интерьеров на Кавказе является использование натуральных материалов, таких как дерево, камень и натуральные ткани, что придает помещениям особую теплоту, уют и гармоничность. Одновременно с этим, современные технологии и дизайнерские решения внедряются для создания функциональных и стильных пространств.

Особое внимание уделяется деталям и узорам, отражающим местные традиции и историю региона. Этнические мотивы в текстиле, узоры на коврах и национальные элементы в декоре – все это создает аутентичную атмосферу, олицетворяя дух Кавказа в интерьере. Немаловажное место занимает цвет, горцы всегда любили использовать насыщенно красные, зеленые оттенки с добавлением золотых узоров. Поэтому так сложно даже сейчас увидеть на Кавказе жилой дом, выполненный в стиле минимализма с серовато бежевыми оттенками.

Еще одним заметным трендом является стремление к уникальности и индивидуальности. Все больше владельцев домов и дизайнеров предпочитают персонализированные решения, отражающие характер и вкусы хозяев. Это может быть как эклектичное сочетание стилей во всем интерьере (национального и современного), так и использование редких и уникальных предметов интерьера, привезенных из разных уголков Кавказа или созданных руками местных мастеров.

Наконец, важным аспектом современных интерьеров на Кавказе является удобство и функциональность. Помещения проектируются с учетом потребностей жильцов, обеспечивая комфорт и удобство в повседневной жизни. Как и в любом регионе, здесь существуют

определенные традиции и обычаи, которые диктуют планировочные решения в доме. Например, тяжело представить кавказский дом без большой отдельной кухни и отдельной столовой, так как культура приема пищи имеет сильное значение для местных. Также практически в каждом доме стараются выделить отдельную комнату для гостей (в прошлом «кунацкую»), и она обязательно должна отражать всю доброту и гостеприимство хозяев. Если же говорить про частные дома, то во дворе дома всегда благоустраивают зону со столом, так как планируют проводить много праздников и обрядов именно на территории дома (тот же вывод невесты из родительского дома).

В целом, интерьерные решения на Кавказе продолжают эволюционировать, сочетая в себе богатое культурное наследие с современными тенденциями дизайна. Это позволяет создавать пространства, которые не только красивы и стильны, но и функциональны и уютны, отражая дух этого удивительного региона.

ЭТНИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙНА ЖИЛОЙ СРЕДЫ

Щербакова М.О., гр. МАГ-ИК-823

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Этнические мотивы в интерьерном дизайне становятся все более популярными среди тех, кто стремится к созданию уникальной и запоминающейся обстановки в своем доме.

Этнический орнамент отражает уникальность и характеристики определенной этнической группы или региона. Орнамент является символом национальной идентичности и культурного наследия. Этнический орнамент обладает своей узнаваемостью, красотой и символическим значением, позволяя нам узнавать и уважать разнообразие культур и их традиций.

Каждый узор несет в себе собственную историю и символику. В древней русской культуре они обладали не только декоративным, но и магическим значением, часто служа «оберегом» от бед и невзгод. Символика орнаментов также отражала представления людей о мире и природе. Например, изображение руки обозначало добрые пожелания и счастье, а спираль, известная как «змеевик», ассоциировалась с защитой домашнего очага, подобно змее, сторожащей свой уголок и оберегающей семью. При выполнении вышивки на свадебном рушнике правила исполнения особенно значимы. Ведь рушник станет оберегом новой семьи, а создавать такой оберег необходимо только с наилучшим настроением и максимальным старанием.

Общие истоки славянских народов обуславливают сходство или единство значений традиционных фрагментов вышивки, в свадебной вышивке мотивы: птицы – повернувшиеся головами друг к другу две птицы означают взаимную, разделенную любовь; цветы, ягоды, листья – знак достатка, благоденствия, пожелания плодоносного брака. Особенно часто вышиваются ягоды калины и винограда, листья винограда, дуба, розы, лилии; знаки плодородия и согласия (Макошь, Лада), солнца и добра (коловрат); семейное дерево. По традиции невеста в процессе подготовки приданого вышивала на одном конце свадебного рушника свое родословное дерево, оставляя другой конец пустым. После сговора (помолвки) заполнялся и второй конец полотенца – там красовалось родословное дерево жениха.

Таким образом, на протяжении веков русский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и красок, служил как инструмент организации дизайна жилой среды.

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТОВ ДРЕВНЕГО КИТАЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Юрова А.В., гр. МАГ-ИК-822

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Древняя китайская цивилизация славится своим богатым культурным наследием и художественными достижениями, особенно в области декоративно-прикладного искусства.

Древние китайские орнаменты отличаются тщательным вниманием к деталям, сложной символикой и мастерским исполнением. Эти орнаменты черпают вдохновение из самых разных источников, включая мифологию, религию, природу и повседневную жизнь, что приводит к разнообразию мотивов и рисунков. Китайские орнаменты изобилуют такими символами, как дракон, феникс, цветок лотоса и бесконечный узел, каждый из которых имеет культурное, духовное и философское значение. Мастерство, с которым создаются эти украшения, поистине поразительно. Опытные мастера используют различные техники.

Выбор материалов еще больше повышает эстетическую привлекательность и культурный резонанс китайских орнаментов. Шелк, который ценится за его роскошную текстуру и блестящий блеск, часто используется в вышивке для создания ярких по цвету и фактуре гобеленов.

Влияние древних китайских орнаментов на современные отделочные материалы является глубоким и далеко идущим, пронизывая широкий спектр дизайнерских дисциплин – от архитектуры и дизайна интерьера до

моды и дизайна изделий. Современные дизайнеры и архитекторы черпают вдохновение в традиционных китайских мотивах и техниках, воплощая их в инновационных отделочных материалах, которые органично сочетают традиции с современностью.

В архитектуре использование традиционных китайских архитектурных элементов, таких как решетчатые экраны, черепица на крышах и декоративная резьба, придает современным зданиям ощущение культурной аутентичности и исторического резонанса.

Технический прогресс еще больше способствовал переосмыслению древних китайских орнаментов в современном контексте. Цифровая визуализация, 3D-печать и лазерная резка позволяют дизайнерам экспериментировать с новыми формами, текстурами и материалами, сохраняя при этом суть традиционного китайского орнамента.

В заключение следует отметить, что особенности орнаментов древнего Китая продолжают оказывать глубокое влияние на современные отделочные материалы, в значительной степени формируя эстетический ландшафт современного дизайна. Используя богатое культурное и художественное наследие древней китайской цивилизации, дизайнеры и архитекторы по всему миру могут создавать пространства и продукты, которые находят отклик у аудитории во всем мире. Продолжая исследовать и прославлять непреходящую красоту китайского орнамента, мы вспоминаем о вечной актуальности и универсальной привлекательности одной из величайших художественных традиций человечества.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДИЗАЙНА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ

Фонарева П.Д., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

Роль дизайна и его воздействия на психологическое состояние людей в современном обществе выходит на первый план и все более признается исследователями, архитекторами и дизайнерами. В XXI веке мир захватывает городская суэта, стрессовые ситуации, плохая экология и другие негативные факторы. Однако у дизайна среды есть огромный потенциал стать мощным инструментом для создания положительной атмосферы.

Визуальная обстановка и организация пространства напрямую влияют на эмоциональные реакции людей и вызывают различные чувства. Одним из инструментов создания дизайна среды, влияющего на эмоциональное состояние, является цвет. Использование насыщенных цветов может вызвать энергию и радость, а пастельные и нежные тона - умиротворение.

Дизайнеры Луис Барраган, Алвар Аалто используют яркие цветовые схемы для создания радостного и энергичного настроения у людей.

Другой пример – использование естественного освещения. Стекланные панели, пропускающие свет, создают ощущение простора, что вызывает позитивные эмоции. Дизайнер Лей Кобрия активно применяет прозрачные стены, высокие окна и световые колодцы для создания приятной и спокойной атмосферы, способствующей релаксации и хорошему настроению.

Также важно упомянуть применение природных элементов в дизайне среды. Материалы играют важную роль, например, естественные и деревянные материалы могут вызывать ощущение теплоты и уюта, а пластиковые и металлические материалы могут создать ощущение холода и отчуждения. В пример можно привести известных зарубежных дизайнеров Вильяма Морриса и Фрэнка Ллойд Райта, использующих природные материалы, растения и элементы природы для создания гармоничной и уютной атмосферы, способствующей психологическому комфорту. Детали в проектировании интерьеров тоже влияют на эмоциональное состояние людей. Комфортная мебель создает ощущение уюта, в то время как непрактичная и неэстетичная мебель может вызывать дискомфорт и недовольство.

Так, дизайн среды имеет огромное значение для эмоционального состояния людей. Хороший дизайн помогает создать комфортную, приятную и стимулирующую среду, способствующую психологическому и физическому благополучию. Современные дизайнеры активно используют различные техники и приемы, чтобы создать дизайн среды, положительно влияющий на эмоциональное состояние людей.

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО СОВРЕМЕННОГО МИРА

Лосикова М.Б., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

В настоящее время цифровое искусство представляет художникам огромные возможности для экспериментов с формами, цветами, текстурами и движением, а также позволяет им работать в различных жанрах и стилях, которых было бы сложно достичь с использованием традиционных методов.

На сегодняшний день, когда технологии играют все большую роль в различных сферах жизни, цифровое искусство стало очень актуальным и востребованным.

Цифровое искусство является разновидностью творчества, где используются компьютерные технологии для создания художественных произведений. Это включает в себя различные формы творчества, а именно:

цифровая живопись, с ее помощью художники могут создавать цифровые картины с помощью графических планшетов и специальных программ, имитирующих кисти, масла и другие художественные материалы; графический дизайн, он позволяет создавать логотипы, анимацию, рекламные материалы и иллюстрации с использованием компьютерных программ и графических инструментов; цифровая скульптура, которая заключается в использовании специальных программ для создания трехмерных моделей и скульптур, которые могут быть напечатаны на 3D-принтерах или использованы для анимации и игр; мультимедийное искусство, которое представляет собой использование компьютерной графики и анимации для создания визуальных эффектов в киноиндустрии и игровой индустрии; интерактивное искусство, куда входят проекты, которые взаимодействуют со зрителем через компьютерные сенсоры или виртуальную реальность, создающую уникальный опыт для каждого зрителя. Виртуальная реальность и интерактивные объекты преобразуют восприятие искусства, позволяя зрителям погрузиться в уникальные цифровые миры и взаимодействовать с произведениями на новом уровне. Цифровое искусство также находит широкое применение в сфере кино, игр, рекламы и мультимедийного дизайна, оставаясь неотъемлемой частью современной культуры и развлечений.

Все эти факторы делают цифровое искусство актуальным и важным элементом современного мира, который вносит значительный вклад в творчество, культуру и интерактивный опыт как для художников, так и для зрителей.

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Назарова Е.В., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

В современном дизайне сочетанию цветов в интерьере отводится значимое место. Цветовая среда оказывает влияние на психологическое состояние человека, его характер и темперамент. Люди стараются устроить свое жилье так, чтобы им было комфортно в нем находиться, отдыхать, заниматься повседневными обязанностями.

Актуальность текущей работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в повседневной бытовой жизни для правильного оформления интерьеров помещений.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить и определить влияние цветовой гаммы интерьера на психику и эмоциональное состояние человека.

Цвета сопровождают человека повсюду, неправильно подобранные, они могут сказаться и на психологическом здоровье человека. При этом реакция человека на цвет проявляется неосознанно и нам бывает трудно выразить её в словах. Если правильно использовать цвет в дизайне интерьера, то можно сделать его комфортным и создать идеальный домашний уют.

Существует тесная взаимосвязь между темпераментом людей и неосознанным выбором в их жизни определённой цветовой гаммы. Психологи утверждают, что цвет может влиять на настроение и мысли, что каждый цвет определенным образом действует на человека. Один и тот же цвет, в зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия, вызывает у людей положительные или отрицательные эмоции. А человеческий глаз способен различать 1,5 млн. цветов и оттенков. Таким образом, цветовое окружение способно формировать у человека определенное эмоциональное и психическое состояние.

В результате проведённой работы были сделаны следующие выводы: Цветовая гамма интерьера комнаты оказывает влияние на эмоциональную сферу человека. При оформлении интерьера необходимо учитывать элементы цветового спектра. «Холодные» цвета успокаивают, расслабляют, а «теплые» – возбуждают и дают энергию. Каждый цвет излучает электромагнитные волны, которые по-разному влияют на человека. Целительное действие цветов мгновенное, потому что мы воспринимаем энергию не только глазами, но и кожей. Выбрав правильные для себя оттенки, можно стать здоровее и энергичнее. Восстановить душевное равновесие. Цвета также положительно влияют на психику человека и его здоровье. Зная о том, как разные цвета влияют на организм человека, возможно улучшить самочувствие, внешний вид и даже саму жизнь.

СВЕТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕРЬЕРОВ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ

Алексенко А.С., гр. ДС-122
Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Минимализм берет свои истоки в середине 20 века, когда темп жизни значительно возрос: частыми стали переезды, смена дома или квартиры и даже страны. В связи с повышением мобильности встал вопрос о необходимости оптимизации жилого пространства, которое не будет перегружено большим количеством ненужных вещей. Именно эта мысль легла в основу минимализма.

Актуальность данного исследования заключается в определении необходимости световой концепции в минимализме.

Целью является поиск рациональности и правильности применения света в данном стиле.

Обилие света добавляет легкости и воздушности дизайну, и для этого используют различные виды подвесных, встраиваемых, скрытых светильников, которые сочетают друг с другом. При организации подсветки в среднем необходимо использовать четыре группы светотехнических устройств. Это позволяет зонировать пространство, наполнить помещение светом. Модели приборов могут быть как точечными, встраиваемые в потолок или стенку, так и объемными, используемые для основной и локальной подсветки. Для светильников этого направления характерны простые геометрические формы – плафон в виде шара, куба, полусферы, конуса или цилиндра без декоративных элементов, которые будут перегружать интерьер. В качестве материала наиболее подходящими являются стеклянные, полимерные, металлические и деревянные модели. Так, серебряный металл, несмотря на громоздкость и визуальный холод смотрятся гармонично и тепло в интерьере.

Особенность дизайна освещения отличается в зависимости от функциональной зоны. Так, в спальне чаще всего используют различные виды подсветки и встраиваемые потолочные светильники. Разделение на зоны в кухонном помещении помогает использование различных текстур и оттенков, а также всевозможных световых устройств. Для основного освещения в гостиной можно использовать строгие подвесные люстры и компактные светильники простых форм из полированного металла, черного, белого или коричневого пластика, так как важно зрительно расширить пространство этой комнаты.

В заключении следует отметить, что световая концепция в стиле минимализм играет важную роль в интерьере и, как правило, привлекает легкостью и простотой. Осветительные приборы имеют лаконичный, но совершенный дизайн, достраивающий композицию помещения.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНОВ ОПТИКИ

Козлова М.Е., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

Актуальность исследования состоит в необходимости создавать привлекательные для покупателей салоны оптики. Современные магазины оптики нуждаются не только в качественном оборудовании для проверки зрения и подбора подходящих очков, но и в интересном и красивом интерьере. Главная проблема заключается в синтезе практической пользы салонов оптики и привлечения клиентов с помощью дизайна среды.

Сегодня очки являются не только неотъемлемым предметом для людей с проблемами зрения, но и ярким аксессуаром. Такие изменения не могли не отразиться на оформлении магазинов оптики. В этом исследовании рассматривается проблема сочетания сферы здоровья и индустрии моды в дизайне интерьера салонов оптики.

При проектировании оптики используются как традиционные, так и новаторские способы организации интерьера, основными из которых являются расположение товара на полках, монтированных вдоль стен; светлые оттенки, серые и бежевые тона – такая выдержанная гамма не отвлекает внимание покупателей от главного – товара; использование дерева и текстиля создает атмосферу уюта и располагает к себе покупателей; используется стекло, напоминая о главном товаре магазина; открытая планировка: плавный переход от основной зоны магазина с товаром в консультационную, зоны разделяются цветовыми контрастами и/или легкими перегородками и стендами с товаром; яркие, акцентные цвета для контраста с основной гаммой магазина; продуманная яркая подсветка товара, и помещения в целом; геометрия мебели отсылает к товару – очкам, часто встречаются круглые формы; используются обтекаемые формы.

Рассмотрев основные решения в создании интерьера салонов оптики, можно сделать вывод, что современные компании сохраняют традиции и продолжают использовать приемы, характерные для предшественников в индустрии. Однако для продвижения и привлечения новых клиентов, оптики экспериментируют с цветом, формами и внедряют в интерьеры новые изобретения.

КОЛОРИСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Егорова А.И., гр. ДИ-121

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

Все, что когда-либо окружало человека имеет тот или иной цвет. Цвет существенно влияет на настроение людей, как при нахождении внутри дома, так и на открытом пространстве. Существует даже целая наука, посвящённая цвету: «Колористика».

Цвет способен изменять настроение человека, рождать у него ощущение бодрости или угнетения, радости или печали, может усиливать ощущение тяжести, зрительно изменять пропорции и размеры пространства и предметов, влиять на ощущение тепла и холода и т.д. Поэтому понимание того, что на самом деле представляет собой цвет, психология его восприятия и механизмы воздействия на цветовые рецепторы нашего глаза очень важно для правильного применения его на практике.

Выбор и применение того или иного цвета изделия существенно влияет не только на его композицию и эстетические свойства, но и на обеспечение комфортности работы человека в производственной среде: повышает его настроение, снижает чувство усталости и возможность травматизма при обслуживании или управлении технологическим оборудованием.

На восприятие объема, формы и положения предметов в промышленном дизайне большое влияние оказывают, не только цвет, но и степень контрастов между фоном и предметом. Существуют светлотные и ахроматические контрасты, когда сопоставляемые тона различаются по светлоте, и цветовые, или хроматические, когда сопоставляются различные цвета или цвета разной насыщенности.

Общие положения светлотного (яркостного) и цветового контрастов заключаются в следующем: на светлом фоне всякий более темный цвет темнеет, а на темном фоне всякий более светлый цвет светлеет; цвет, окруженный хроматическим фоном, изменяется в сторону дополнительного к цвету фона; всякий цвет, находясь на фоне своего дополнительного, выигрывает в насыщенности; всякий цвет, находясь на фоне одинакового с ним цветового фона, но большей насыщенности, теряет в насыщенности (сереет); эффект хроматического контраста силен тогда, когда отсутствует яркостный (светлотный) контраст, т.е. когда фон и находящийся на нем цвет одинаковы по светлоте; контрастные действия тем сильнее, чем меньше площадь объекта по сравнению с площадью фона.

Используя особенности зрительного восприятия, можно добиться впечатления удаленности предметов и ограждающих плоскостей и зрительно увеличить пространство или, наоборот, зрительно их приблизить и добиться обратного эффекта. Теплые, например, красные и желтые, а также насыщенные цвета воспринимаются более близкими, выступающими, а холодные, синие и голубые – более удаленными, отступающими.

Цвет также влияет и на психику человека. В результате наблюдений и исследований установлено, что возбуждающее или успокаивающее действие цвета связано с цветовым тоном. Красные, оранжевые, желтые и пурпурно-красные, т.е. теплые цвета, возбуждают и снижают слуховую чувствительность. Голубые, синие, фиолетовые, пурпурно-фиолетовые, т.е. холодные, успокаивают, в промышленном дизайне примером этого может являться рабочее пространство человека, довольно часто рабочий кабинет делают в синих тонах. Красный цвет способствует повышению кровяного давления, учащению дыхания, зеленый и голубой – оказывает обратное влияние. В целом желтые, зеленые и голубые цвета, т.е. средневолнового участка спектра, воздействуют на психику человека положительно и являются наименее утомляющими, а красные, синие и фиолетовые способствуют более быстрому утомлению.

Цвет в промышленном дизайне играет чрезвычайно важную роль. Но на восприятие цвета влияет также фактура и текстура материала: матовая или глянцевая, шершавая или гладкая. Изделия, выполненные в одних и тех же цветах, могут производить впечатление более холодного или теплого в зависимости от фактур: кожаный диван или текстильный, окрашенные стены или обои, ковровое покрытие или паркет на полу, атласные подушки или меховые. Или, например, в ювелирном изделии эффект «холода» усиливается за счет использования такого материала, как серебро. Холодный металлический блеск серебра и способствуют дополнительному «понижению» цветовой температуры при восприятии изделия. Колористика – является достаточно сложной наукой, но при грамотном ее изучении с самых основ сложностей на пути освоения возникнуть не должно. Она послужит трамплином, который позволит начать самостоятельно нарабатывать базу знаний для создания характерных и цепляющих глаз дизайнерских решений.

ЭКОДИЗАЙН В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Романенко К.В., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

Технологии с каждым днем развиваются все быстрее и все они направлены на то, чтобы улучшить качество жизни человека. Однако делая свою жизнь комфортнее, мы часто забываем, что под пагубное влияние может попасть окружающая среда, которая является основным источником ресурсов для развития нашей жизни.

Целью данного исследования является выявление актуальности экодизайна в жизни человека. Экодизайн – это направление в интерьере, фокусирующееся на устранении негативного влияния на природу. Соответственно, приоритет отдается натуральным материалам, наиболее быстро восстанавливающимся и не влияющим негативно на экологию. Примером экодизайна также могут послужить солнечные батареи. Переходя к причинам актуальности, можно выделить следующие аспекты: уменьшение загрязнения окружающей среды; мотивация к поиску новых решений, способствующих развитию тенденций экодизайна; более эффективное управление ресурсами. Экодизайн в интерьере сейчас становится все более востребованным. Растущую популярность легко можно объяснить естественной потребностью человека приблизить свой дом к натуральным условиям природы. В интерьере этот дизайн привносит в дом уют и комфорт.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что актуальность экодизайна сейчас безусловна. Люди все чаще стали задумываться о сохранении

окружающей среды и помимо обеспечения собственного комфорта, во внимание теперь берется бережное отношение к природе, дающей нам большое количество ресурсов и улучшающей этим наше качество жизни.

СОВРЕМЕННОЕ ОКНО КАК ЧАСТЬ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Лупанова И.С., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

В древности окно было основным источником света в помещении, единственным способом вентиляции и именно с помощью него человек мог увидеть приближающуюся опасность. Оно играло важную роль в жизни наших предков. Однако сейчас, когда со всеми этими задачами справляются всевозможные современные приспособления, окно утратило свою прежнюю ценность и видоизменилось вместе со своими целями.

Цель исследования: выявить особенности и функции современных окон, проследить их актуальность в интерьерах будущего. С научно-техническим прогрессом появилась возможность использовать инновационные материалы и технологии для создания уникальных оконных конструкций. Так, на смену обычной деревянной раме со стеклом пришло умное окно. Настоящим же прорывом стало создание смарт-стекла. Инженер Стив Абади загорелся идеей электронных стекол еще в конце 70-х, и так уже в 1984 году благодаря новаторским жидкокристаллическим технологиям был изготовлен стеклопакет LC Glass – первое смарт-стекло. Однако рынок 80-90-х не нуждался в этом инновационном продукте, что пока был так непонятен ни промышленникам, ни обычным людям. Лишь недавно смарт-стекло обрело должную известность.

Помимо обычной звукоизоляции, теплоизоляции, защиты от ультрафиолета и т.д. у современных окон появилось гораздо больше возможностей, чем раньше. Смарт-стекло способно менять свою прозрачность под воздействием различных факторов, таких как электрический ток, ультрафиолетовые лучи и т.д. Это позволяет контролировать уровень пропускаемого света, тепла и степень видимости, что дает огромное преимущество в зонировании как жилых помещений, так и общественных пространств. Также на оконные конструкции из этого материала возможно спроецировать любое изображение или видео.

Человек сам может выбирать вид из своего окна и создать уникальные эффекты и атмосферу. Умное окно предоставляет новые возможности для интеграции с другими новейшими технологиями: интерактивные дисплеи, системы освещения, системы безопасности и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что современное окно является неотъемлемой частью интерьеров будущего, которая сочетает в себе

функциональность, стильный дизайн и инновационные возможности. Именно эти качества так привлекают людей.

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

Илиади А.И., гр. ДС-222

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

История детских площадок отражает не только эволюцию дизайна и структуры игровых пространств, но и изменения в общественном восприятии роли детства и его значимости. С течением времени детские площадки перетерпели значительные трансформации, начиная с простых качель и горок и заканчивая современными инновационными комплексами. Давайте рассмотрим ключевые этапы этой удивительной истории.

Первые детские площадки появились в городских парках в конце XIX века, их создание было вдохновлено идеей обеспечения безопасного и здорового места для игр и физической активности детей. В этих ранних днях детские площадки представляли собой простые качели, горки и качалки, и были ориентированы преимущественно на младших детей.

С середины XX века детские площадки стали более разнообразными и функциональными. Этот период характеризовался внедрением новых материалов, таких как пластмасса и металл, что позволяло создавать более сложные и интересные конструкции. Детские площадки начали включать в себя лестницы, веревочные лазалки и конструкции для активных игр.

С приходом конца XX и началом XXI века началась новая эра в истории детских площадок – эра универсального дизайна. Стремление создать пространство, доступное всем детям, вне зависимости от их физических особенностей, привело к внедрению новых концепций в дизайне. Детские площадки стали более безопасными и адаптированными для детей с ограниченными возможностями, что способствовало общественной осведомленности.

Современные детские площадки переживают технологическую эволюцию. Интерактивные элементы, виртуальная реальность и сенсорные технологии стали неотъемлемой частью детских игровых пространств. Это открывает новые возможности для развития интеллектуальных и творческих навыков детей, предоставляя им уникальные игровые и образовательные опыты.

Современные требования к экологической устойчивости также нашли свое отражение в дизайне детских площадок. Использование натуральных материалов, создание «зеленых» зон и интеграция с окружающей природой стали основополагающими принципами. Дети теперь могут не только играть, но и учиться, находясь ближе к природе.

Таким образом, история детских площадок – это история постоянного стремления создать лучшие условия для развития и веселого времяпрепровождения детей. Эволюция в дизайне детских площадок не только отражает технологический и дизайнерский прогресс, но и подчеркивает важность создания безопасных, инклюзивных и вдохновляющих пространств для наших детей, формируя их будущее и развивая в них лучшие качества.

ДИЗАЙН ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Унжакова В.В., гр. ДС-122

Научный руководитель преп. Мирошниченко Е.С.

Кафедра Системного дизайна

В последнее время остановки общественного транспорта стали объектом внимания дизайнеров, которые превращают их в настоящие произведения искусства, используя новейшие технологии. Остановки общественного транспорта являются важной частью городской инфраструктуры и играют значительную роль в повседневной жизни горожан. Они не только предоставляют удобное место для ожидания автобусов, трамваев и метро, но также являются местом, где люди могут общаться, проводить время и получать информацию.

При рассмотрении остановок общественного транспорта по всему миру можно найти много функциональных и безопасных остановок. Кроме этого, некоторые из них являются дизайнерскими арт-объектами. В каждой стране остановки сделаны под особые условия климата, чтобы ожидание транспорта для людей было более комфортным. Предусматриваются отдельные информационные столбы с номерами маршрутов, расписанием, освещение за счет хорошего верхнего света, оснащение камерами видеонаблюдения. В темное время суток, хороший свет и камеры будут отвечать за безопасность. Конструкция должна защищать от ветра, дождя и снега. На крупных остановках и пересадочных узлах можно предусмотреть автоматы по продаже билетов, возможность подзарядки для устройств пассажиров и бесплатный Wi-Fi.

В России производят все больше технологий для городской среды. Одной из самых интересных технологий, используемых в дизайне остановок общественного транспорта, является использование светодиодных экранов. Эти экраны позволяют передавать различную информацию, такую как расписание движения транспорта, объявления о прибытии автобусов и другую полезную информацию. Кроме того, они могут использоваться для показа рекламы и информирования горожан о различных мероприятиях и акциях.

Еще одной интересной технологией, которая используется в дизайне остановок общественного транспорта, является использование сенсорных экранов. Эти экраны позволяют пассажирам получать дополнительную информацию о маршруте, просмотреть карту города, узнать о пробках на дорогах и другую полезную информацию. Кроме того, сенсорные экраны могут использоваться для оплаты проезда и получения билетов.

Остановки общественного транспорта также могут быть оснащены солнечными панелями, которые позволяют заряжать мобильные устройства пассажиров. Это очень удобно, так как многие люди используют смартфоны и планшеты для просмотра фильмов, чтения книг и работы во время ожидания транспорта.

Обобщая вышесказанное, остановки общественного транспорта являются неотъемлемой частью городской инфраструктуры и играют важную роль в повседневной жизни горожан. Использование новых технологий в дизайне остановок позволяет сделать их более удобными, информативными и привлекательными для пассажиров, что поможет улучшить качество жизни горожан и сделать город более привлекательным для туристов.

ПРОБЛЕМА ЭРГОНОМИКИ РАБОЧИХ МЕСТ

Базаева Е.Б., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Эргономика – это наука, которая занимается улучшением рабочей среды, комфортным размещением мебели, техники и других факторов с целью повышения производительности труда человека. В индустриальном дизайне проектирование с учетом эргономических требований обеспечивает создание продуктов, которые удобны, безопасны и эффективны в использовании.

Рабочее место – это место, где сотрудник проводит большую часть времени. Цель организации рабочего места – создание безопасной и комфортной среды для эффективного выполнения задач с использованием хорошего оборудования: начиная от формы стула и заканчивая расположением кнопок на сайте.

При неправильной организации рабочего пространства могут возникнуть различные проблемы. Большую часть времени люди проводят сидя, в сумме это около 8-10 часов в день. Поэтому нужно учитывать, что при неправильном положении тела, особенно у людей, работающих за компьютером в свободное или рабочее время, увеличивается давление на нижнюю часть спины, искривляется позвоночник и снижается зрение.

При проектировании рабочего пространства стоит выбирать столы из натуральных материалов со светлой, не блестящей поверхностью. Важно сидеть так, чтобы стопы касались пола, а спинка стула была настроена под спину, снижая нагрузку на поясницу. В согнутом положении локти должны лежать на подлокотнике под углом в 90°. Угол между сиденьем и спинкой должен быть примерно 95-110°. Форма спинки кресла должна быть подобрана с учетом изгиба позвоночника и поддерживать тело от таза до головы. Для поддержания головы и снижения нагрузки на шею нужен подголовник. Ноги в положении сидя согнуты под углом чуть более 90°. Клавиатура располагается на пару сантиметров ниже локтей, а компьютерная мышь – чуть выше уровня клавиатуры.

Экран должен размещаться перпендикулярно окну. Расстояние от жидкокристаллического монитора размером 18-22 дюймов до глаз равно 50-75 см (расстояние вытянутой руки), расстояние до глаз электронно-лучевого экрана должно быть больше. Верхняя треть экрана должна быть чуть ниже уровня глаз. Сбоку от монитора или немного впереди располагаются необходимые документы.

Правильное освещение должно быть таковым, вне зависимости от профессии. Сильный или слабый свет доставляет неудобство всем одинаково. Оптимальным вариантом считается равномерное рассеянное потолочное освещение. На рабочем месте свет в 2-3 раза ярче. Величина светового потока за рабочим столом, должна быть в пределах от 300 до 500 Лк. Во время использования лампы, нужно следить за тем, чтобы свет от неё освещал документы. Не допускается появлений бликов на мониторе компьютера.

Таким образом, применяя принципы эргономики, дизайнеры могут предусмотреть, как люди будут взаимодействовать с продуктом, и предотвратить некоторые распространенные проблемы, такие как усталость, неудобство, боли и даже травмы.

ВЛИЯНИЕ ГЛИТЧ-ЭСТЕТИКИ НА ДИЗАЙН

Лазарева К.И., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Глитч-эстетика, или искусство ошибки, она является в настоящее время набирающим популярность приемом для создания объектов искусства и дизайна. Этот прием построен на имитации и интерпретации сбоев и помех цифровых программ и аналоговых аппаратов.

Целью исследования является изучение влияния глитч-эстетики на современный дизайн.

Когда начало появляться все больше шаблонных проектов, однотипных и созданных строго по правилам и стандартам, для дизайнеров стало необходимым найти новое визуальное решение, способное в корне изменить ситуацию, при этом быть легким и простым в создании, визуально необычным, но и не нарушать сложившиеся стандарты.

Главной причиной высокого интереса дизайнеров к глитч-приему стал его шокирующий, привлекающий внимание и хорошо запоминающийся визуальный образ. Глитч-эстетика дала возможность переосмыслить продукты, фирменный стиль и типографику многих брендов. Она привнесла мятежности, нестабильности и непредсказуемости в графический язык и позволила дизайнерам создать новый визуальный стиль для передачи идей и ценностей компаний.

Также глитч-эстетика сильно повлияла на развитие направления ретрофутуризма в искусстве и дизайне. Одна из основных черт этого стиля: упор на инженерию, науку и технологии. Благодаря большому количеству глитч-приемов, таких как пикселизация, засветка, шум и зернистость, ухудшение цвета и т.д., дизайнеры получили возможность создать как ассоциации к прошлому – с помощью имитации ошибок аналоговых технологий, так и к будущему – с помощью имитации цифровых сбоев. Эффект глитча можно встретить в фирменных стилях компаний, использующих стратегию ностальгического маркетинга или продвигающих свои продукты и услуги, как «вещи будущего».

По мере развития цифровых технологий дизайнеры продолжают сталкиваться со сбоями и ошибками и экспериментировать с ними. Поскольку техника и программы продолжают совершенствоваться, дискуссия о коммуникации человека и технологий остается открытой и актуальной, и глитч-эффект в дизайне продолжит широко применяться и обновляться. А возрастающая популярность нейросетей, все еще совершающих много ошибок, дает новый виток глитч-эстетике.

ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

Зайцева Е.Д., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

В современном мире дизайн является важным инструментом для выражения культурной идентичности, и многие дизайнеры прибегают к использованию элементов национальной и региональной культуры в своих работах. Целью данной работы является изучение влияния национально-региональных традиций на современный дизайн.

Современный дизайн является результатом взаимодействия различных культур и традиций. Он отражает современные социокультурные условия, но также сохраняет связь с прошлым. Такая разновидность дизайна, как «этнодизайн», сегодня является устойчивой тенденцией современной дизайнерской практики. Ответственное отношение к межкультурной преемственности и другим стилеобразующим процессам способствует эффективному осуществлению проектных решений.

Научные исследования показывают, что национально-региональные традиции оказывают сильное влияние на формирование дизайна. Во-первых, элементы национальной культуры, такие как символы, цвета, узоры и формы, могут стать источником вдохновения для дизайнеров. Такая интеграция символов и узоров, характерных для определенной культуры, позволяет многим дизайнерам создавать уникальный стиль.

Во-вторых, национально-региональные традиции могут влиять на выбор материалов и техник производства. Дизайнеры стремятся сохранить уникальность культурных традиций, используя местные ресурсы. Например, в странах с богатой традицией ручного ткачества дизайнеры могут использовать ткани с узорами, характерных для данной культуры. Такое использование техник производства способствует сохранению культурного наследия.

Таким образом, влияние национально-региональных традиций на современный дизайн является неотъемлемой частью формирования его основных особенностей. Использование элементов национальной и региональной культуры в дизайне позволяет сохранить культурное наследие и создать уникальные работы. Понимание этого влияния поможет дизайнерам лучше изучить своих потребителей и создать более значимые и аутентичные работы.

УЧЁТ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РЮКЗАКОВ

Обухова М.А., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

В наше время эргономичность тех или иных предметов, которые людям необходимы для комфортной повседневной жизни, играет большую роль. Эргономика является наукой о приспособлении рабочей среды к человеку и учете его физиологических и психологических особенностей. В этой статье рассматривается ряд эргономических факторов, которые необходимо учитывать при проектировании рюкзаков. В данном случае эргономика предполагает удобство использования и комфорт при ношении.

Учет эргономических факторов при проектировании рюкзаков является важным этапом, позволяющим создать комфортный и безопасный продукт для пользователей. При разработке дизайна рюкзаков следует учитывать различные эргономические аспекты, которые будут описаны далее.

Распределение нагрузки предполагает, что рюкзаки должны иметь специальные отсеки и карманы для равномерного распределения веса и лучшего контроля над загрузкой. Данное решение помогает предотвратить дисбаланс, перегрузку, а также неудобства и боли в спине, шее и плечах. Регулировка положения бедер и плечевых лямок обеспечивает оптимальное распределение веса рюкзака и уменьшает нагрузку на одну группу мышц. Это самый важный фактор, так как здоровье пользователей должно быть превыше всего.

Регулируемость также является важным аспектом проектирования. Рюкзаки должны быть настраиваемыми для обеспечения комфортной посадки на любые типы телосложения и размеров пользователей. Регулируемые лямки, подушечки и спинки позволяют адаптировать рюкзак под индивидуальные потребности каждого пользователя.

Еще один важный аспект – вентиляция. Создание хорошей системы вентиляции в рюкзаке предотвращает образование излишней влаги и перегрева на спине пользователя. Отличная воздухопроницаемость спинки и подушечек снижает риск дискомфорта и инфекций.

При выборе материалов для изготовления рюкзака важно учитывать их прочность, легкость и удобство в использовании. Плотные, но легкие материалы с водонепроницаемыми или влагоотталкивающими свойствами будут обеспечивать долговечность и защиту содержимого рюкзака в различных погодных условиях.

Все эти факторы содействуют созданию эргономичного рюкзака, который обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность для пользователей. Задача проектировщиков – найти баланс между функциональностью, эстетикой и эргономикой, чтобы создать продукт, который будет удовлетворять потребности большинства пользователей.

ТИПОЛОГИЯ ЦВЕТОВЫХ ГАРМОНИЙ И ПРИНЦИПЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИЦИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

Петрова К.М., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Актуальность данного исследования заключается в том, что в последние годы рынок дизайна характеризуется высокой конкуренцией, а

умение использовать цветовую гармонию для создания уникальных и запоминающихся дизайнерских решений становится ключевым фактором привлечения внимания.

Цель исследования: изучить существующие цветовые гармонии и методы их применения в дизайне.

Теория цвета объединяет цвета на основе цветового круга – систематизированной иллюстрации первичных, вторичных и третичных цветов. Цветовые гармонии можно определить как фиксированные наборы вращений вокруг цветового круга, которые дают совместимые цвета.

Существует шесть фундаментальных типов цветовых гармоний, которые широко используются в дизайне.

1. Монохроматическая гармония предполагает один цвет с разными значениями насыщенности и яркости, он может комбинироваться с нейтральными тонами – черный, серый, белый.

2. Комплементарная гармония представляет собой цвета, лежащие друг напротив друга на цветовом круге.

3. Аналоговая гармония – это цвета с похожими оттенками, лежащие рядом друг с другом на цветовом круге.

4. Триадная гармония – три цвета, оттенки которых располагаются на вершинах равностороннего треугольника.

5. Сплит-комплементарная гармония включает три цвета, два из которых дополняют друг друга по обе стороны от третьего на цветовом круге.

6. Тетраедная гармония – это двойная комплементарная схема, две комплементарные пары лежат напротив друг друга на цветовом круге (квадрат).

Для достижения цветовой гармонии в дизайне можно использовать метод 60-30-10. Правило 60% + 30% + 10% применяется для достижения идеального соотношения цветового баланса. 60% – это нейтральный или доминирующий цвет, который используется в качестве основного цвета дизайна. 30% – это дополнительный цвет для средних компонентов. И, наконец, 10% – акцентный цвет, который можно использовать для выделения важных элементов.

Однако, для создания успешного дизайн-проекта не достаточно механически комбинировать цвета по определенным формулам, необходимо понимать функцию проектируемого объекта, социально-культурный смысл объекта для конкретных групп потребителей, конкретную потребительскую ситуацию использования объекта, среду использования и восприятия объекта, особенности конструкции и технологии изготовления объекта, эстетически значимые свойства используемых материалов, основные принципы и закономерности композиции, обеспечивающие достижение целостности формы и художественной выразительности объекта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПРОСТРАНСТВ LAB, HSB, RGB И СМΥК В ДИЗАЙНЕ

Федосеева П.Д., гр. ДГ-221

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

На сегодняшний день отношение к цвету и свету намного сложнее, чем было несколько сотен лет назад, когда художники начали писать первые портреты. Со временем было обнаружено, что диапазон оттенков краски может сильно отличаться от реальности, поэтому в 1931 году была создана первая цветовая модель – CIE 1931 XYZ. Конечно, она не была идеальна, но это явилось толчком для дальнейших исследований и открытий.

Следующая цветовая система, которую увидел мир, – это CIELAB. Она представляет собой независимое пространство без привязки к определенному устройству и способна покрыть весь видимый колористический спектр. Также она используется для перевода данных из одного цветового пространства в другое с минимальными потерями.

Одно из самых популярных цветовых пространств на сегодняшний день – это RGB. Данная универсальная система не только используется во всех дисплеях и экранах, но и позволяет работать над различными продуктами, в том числе верстать макеты для печати. Однако, стоит помнить, что ключевыми цветами в RGB являются красный, зеленый и синий, которые при смешении дают еще больший свет и важно уметь заменить пространство другим. Например, цветовая модель CMYK (дословно Cyan, Magenta, Yellow и Key Color) идеально подходит для этого. CMYK – это буквально весь мир, окружающий нас: наклейки, баннеры, этикетки и многое другое. Благодаря данной системе мы понимаем, как происходит печать изображений и какие пропорции краски нужны для получения определенного цвета.

К сожалению, RGB и CMYK не идеальны, ведь их спектр совершенно не схож с тем, который видит глаз человека. Еще одно пространство – HSB обладает более совершенной системой, которая позволяет делать качественный подбор цветов. Ее уникальность заключается в добавлении к основному спектру белой или черной краски, которые буквально соответствуют яркости и насыщенности цвета. Это позволяет воссоздать практически все оттенки, воспринимаемые человеком.

Цветовое пространство отвечает за то, каким образом цвета отображаются на экране или печатной продукции. Так, правильно подобранная модель позволит создать более качественный проект.

РОЛЬ NFT-СРЕДЫ И ОБРАЗОВ МЕТА-ВСЕЛЕННОЙ НА СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН

Письменский Н.М., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

NFT – это токены невзаимозаменяемых активов. Они уже оказались весьма влиятельным явлением в различных областях, включая искусство, развлечения и дизайн. Мета-вселенная, как концепция, представляет собой виртуальное пространство, которое объединяет различные виртуальные миры и предоставляет пользователям новые возможности для взаимодействия и творчества.

Цель текущего исследования – разобраться в том, какие преимущества мета-вселенная и NFT-среда могут принести в современный предметный дизайн.

Во-первых, NFT позволяет владеть и торговать. Владельцам уникальных цифровых активов предоставляется право собственности и возможность торговать ими на рынке. Впоследствии они могут быть использованы в различных виртуальных мирах (мета-вселенных).

Во-вторых, цифровые технологии NFT-сред и мета-вселенных позволяют дизайнерам и художникам экспериментировать с формой, функцией и материалами, без физических ограничений. Это может привести к инновационным подходам в предметном дизайне.

В-третьих, с использованием смарт-контрактов в NFT-среде можно автоматизировать выплату роялти и вознаграждений за каждую последующую продажу цифрового актива. Это может способствовать защите прав дизайнеров и стимулировать их к созданию качественных цифровых предметов.

Возможности, которые предоставляют современные NFT технологии, могут облегчить работу дизайнерам, создать новые и уникальные тенденции в предметном направлении, организовать удобную монетизацию идей и проектов. Мета-вселенные в этом случае являются заказчиками дизайнеров. Объекты предметного дизайна приобретаются и используются непосредственно в них с различными целями.

Таким образом, можно сделать вывод, что NFT-среды и мета-вселенные могут предоставить много преимуществ, сотрудничество этих областей с предметным дизайном может способствовать его ускоренному развитию и кардинально поменять его вектор.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕКСТА

Смирнова М.П., гр. ДГ-222

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

В настоящее время мы можем не только замечать, но и ощущать на себе, какой большой объём информации люди потребляют каждый день. Жизнь, как и контент, становится динамичнее. Например, сейчас на пике популярности для нового поколения находятся именно «клиповый» контент, не требующий высокой концентрации. Однако, современная культура безусловно не представляет себя без своего «письменного отражения» и требует постоянной фиксации в знаковой форме. Тенденции адаптируются под время, что также заставляет изменяться и текст, который теперь требует дополнительного визуального образа.

Цель исследования заключается в анализе проблематики и тенденций визуализации текста в дизайне.

С каждым годом типография развивается, что приводит к видоизменениям во многих аспектах. Текстовая информация благодаря учету композиционных приёмов, использованию цвета, динамики пространства переходит в форму «визуальной речи», что значительно повышает внимание и понимание к написанному.

Анализ таких проблем визуализации, как отсутствие структурированности, адаптивности, интерактивной составляющей и общего эстетического образа текста позволит достичь успеха в определённых сферах.

В ходе изучения данной темы удалось выяснить, что для создания корректного визуального образа текста стоит принимать во внимание множество актуальных проблем и тенденций. Например, эффективным и привлекательным способом для передачи информации для современных пользователей будет использование интерактивности, возможности взаимодействовать с контентом (это могут быть как интерактивные элементы, так и диаграммы, графики и иллюстрации). Также важную роль будет играть адаптивность дизайна текста для разных устройств, чтобы любым типам читателей было комфортно его просматривать. Помимо этого, стоит не забывать про специфику визуализации определённых форматов текстов (интервью, реклама, проект, лонгрид и т.д.). Добавление в каждый формат или тему что-то эксклюзивное позволит создать многоуровневую модель информации, которую будет легко и приятно воспринимать.

Таким образом, можно сделать вывод, что правильная визуализация текста, основанная на современных тенденциях, это способ обратить на себя

внимание читателя, удержать его интерес и донести свою основную мысль в процессе изучения представленной информации.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СТИЛЯ МИНИМАЛИЗМ В ДИЗАЙНЕ

Пак А.А., гр. ДИ-121

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

В современном обществе всё более значимой проблемой становится культура потребления. За последние десятилетия темп жизни стремительно увеличился, вместе с ним возросли и человеческие потребности. Однако, в противовес проблеме консюмеризма, своё развитие получил стиль минимализм, основная задача которого – распространить идею «умеренности» во всём и заострить внимание на самом главном. Минимализм – это не только стиль, а «философия» отношения к жизни. Это стиль самодостаточной индивидуальности, он плохо сочетается с другими стилями, так как даже незначительные их элементы могут нарушить композицию. Для данного стиля важна «визуальная чистота» и универсальность.

Минимализм в искусстве является продолжением концепций конструктивизма 1920-х годов, а также функционализма, дадаизма, абстракционизма. В архитектуре на формирование минимализма повлияла голландская группа «Стиль» – общество художников, основанное в Лейдене в 1917 г. Группа провозглашала эстетику, в основе которой лежали лаконичность, простейшие геометрические формы, отсутствие деталей. Одним из первых примеров был дом Марселя Брейера, построенный в 1923 году в Париже. Институт Баухаус, основанный в 1919 г. стал настоящим «альма-матер» минимализма в Германии. Один из создателей данного направления, архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ однажды произнёс лозунг: «Меньше – значит больше», тем самым сформулировав основной принцип архитектурного минимализма, заключающийся в отказе от излишеств в пользу качества.

В промышленном дизайне одним из первых примеров минимализма был культовый стул Eames Lounge Chair, созданный братьями Имз в 1950-х годах.

Духовные же начала минимализма были вдохновлены философией дзен-буддизма, основывающиеся на сосредоточении на настоящем, свободе, способности «отпускать» лишнее из своей жизни, приоритете духовного над материальным. Так, минимализм, согласно его концепции, так же, как и дзен-буддизм, предлагает людям отказаться от излишеств и сконцентрировать внимание на поиске внутренней гармонии.

Таким образом, уставая от разнообразия и осознанно ограничивая себя, люди в разное время неизбежно приходили к минимализму в том или ином его виде, потому что изобилие приводит к потере внутренних ориентиров, и только сознательно отказываясь от него, человек может понять, что для него по-настоящему важно.

ИСКУССТВО ЦВЕТА: ОПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ДИЗАЙНЕ

Виноградова А.А., гр. ДГ-221

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Цвет – один из ключевых элементов дизайна, способный воздействовать на эмоции, настроение и восприятие. Искусство цвета охватывает широкий спектр оптических эффектов, которые могут трансформировать визуальный опыт и улучшить восприятие дизайна.

Целью статьи является рассмотрение оптических эффектов цвета в дизайне.

Одним из основных выразительных приемов в искусстве цвета является контраст. Противоположные цвета привлекают внимание и создают четкое разделение между элементами дизайна. Например, сочетание яркого желтого и темно-синего создает сильный цветовой контраст, что делает текст или изображение более заметными. Используя цвет, можно также создавать оптические иллюзии размера. Теплые цвета, такие как красный или оранжевый, могут делать объекты ближе и крупнее, в то время как холодные цвета, такие как синий или зеленый, могут придавать элементам впечатление удаленности и меньших размеров. Не только непосредственно сами цвета, расположенные на противоположных частях цветового круга, могут давать контраст. Основные свойства цвета также используются для этой цели. То есть цветовые контрасты могут быть разных типов: хроматический контраст, тепло-холодный контраст, контраст насыщенности, контраст света и тени, светлотный и симультанный контрасты.

Еще одним важным аспектом сочетания цветов в дизайне является изучение цветовых гармоний. Родственные цвета создают спокойствие и уравнивают графику, тогда как контрастные сочетания придают энергии и динамики. Правильное использование гармонии и баланса может значительно повысить визуальное воздействие. При разработке дизайна также следует помнить про психологию цвета. Исследования показывают, что цвета и их оттенки оказывают влияние на эмоциональное состояние человека. Например, зеленый и синий ассоциируются с природой и спокойствием. Красный цвет вызывает чувство страсти и активности. Используя этот знакомый язык цвета, дизайнеры могут точно передавать

определенные эмоции и ассоциации для своего продукта. Использование оттенков и оттеночных эффектов может добавить глубину и текстуру к дизайну. Плавные переходы от одного цвета к другому создают мягкость и эстетическую привлекательность.

Цвет – фундаментальная часть дизайна, способная оказывать влияние на эмоциональную сферу человека. Несмотря на то, что изучение цвета является одним из самых сложных аспектов дизайнерской практики и достаточно субъективным моментом в целом, есть общие свойства цветов, справедливые для большинства людей.

Искусство цвета в дизайне является мощным инструментом для передачи информации, создания настроения и управления восприятием. Понимание оптических эффектов цвета позволяет дизайнерам создавать уникальные и визуально привлекательные композиции. В конечном итоге, использование цвета не только улучшает эстетику дизайна, но и формирует глубокое визуальное воздействие на зрителя.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ И ОБУЧЕНИИ ТВОРЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

Панченко Т.Р., гр. ДГ-221

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

На сегодняшний день процесс цифровизации происходит во всех сферах человеческой деятельности. Внедрение современных технологий является неотъемлемой частью развития различных индустрий, в том числе тех, что напрямую связаны с творчеством.

Искусство невозможно представить вне контекста современных технологий и продвижения в информационном пространстве. Многие авторы переосмысливают опыт творцов прошлых веков через призму современного мира, привлекая аудиторию представлением уже известных сюжетов в новом контексте. Для каждого современного деятеля искусства информационные технологии, в первую очередь, являются средством распространения своих работ и получения известности в обществе. Через социальные сети человек может не только поделиться своими произведениями, но и набрать аудиторию и в дальнейшем монетизировать свою деятельность.

С 2017 года многие художники используют современные технологии для продажи своих работ в криптовалюте через NFT (англ. non-fungible token, который предоставляет право собственности на конкретный цифровой объект). Примером тому может служить творчество российского художника и каллиграфутириста Покраса Лампаса, который в 2022 году реализовал серию своих работ на арт-рынке.

Также большое влияние на сферу искусства оказало развитие нейросетей. На сегодняшний день их наличие помогает художникам и дизайнерам быстрее реализовывать техническую часть работы и генерировать прототипы, но технологии все еще не заменяют человеческий мыслительный труд полностью.

В сфере образования технологии не только позволяют значительно расширить область знаний и упростить процесс передачи информации, но и позволяют проводить обучение удаленно. Цифровизация образования дает возможность получать знания от известных деятелей искусства, которые проводят свои курсы онлайн или выложили их в формате видео на какой-либо веб-ресурс.

Таким образом, информационные технологии расширяют среду для творческой деятельности. Благодаря цифровым средствам творческий потенциал человека раскрывается более широко, так как автор не ограничен в средствах для его реализации. Компьютеры и программы во многом упрощают техническую часть работы по созданию какого-либо объекта искусства, позволяя человеку наибольшую часть своих сил вложить в разработку творческой концепции. Несмотря на то, что на сегодняшний день компьютерные технологии всё больше внедряются в процесс создания объектов искусства и дизайна, началом творчества неизменно остается сам автор.

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ВО ВРЕМЕНА БОЛЬШИХ ПОТряСЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПОСТФУТУРИСТИЧЕСКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА А. ЛАБАСА

Русаченко М.Д., гр. ДГ-221

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Актуальность данной темы обуславливается новым витком ухода от реалистичного изображения действительности в изобразительном искусстве. В современности люди все больше стремятся к понятию и изображению скорее внутреннего состояния, чем внешнего, что особенно проявляется в обращении к тяжелым событиям прошлого и настоящего. В галереях современного искусства почти не встретишь четких реалистических форм, что перекликается с творчеством выдающегося представителя русского авангарда А.А. Лабаса.

Целью текущей работы является анализ нетипичного творчества советского художника А.А. Лабаса в трудное для страны время. Период революций – это большое потрясение для людей в России, и то, как видит

это время Лабас, может быть интересно для искусства в современном мире, не лишенном иных потрясений, даже в контексте одной страны.

В серии «Октябрь» А. Лабас изображает революцию так как её воспринимает именно он, выражая всё через разнообразное сочетание цвета, экспериментируя с пространством и композицией.

Для произведений А.А. Лабаса характерны большие мазки, уверенные движения кистью. С их помощью, художник обрисовывает не отдельных людей, а людские массы. На его картинах можно разглядеть отдельные лица, но они являются частью толпы, которая становится единым организмом, оцетинившимся шипами винтовок как на картине, либо хаотичной стихией, готовящейся выплеснуться за пределы работы.

На его картинах заметно влияние немецкого экспрессионизма: напряженная суровость, изломанность рисунка, отражающая неустойчивость душевного состояния, создание какой-то зыбкой предметности, балансирующей на грани реального и ирреального. Но даже в изображении такого исторического момента, как события Октября 1917 года, краски художника не кричат. Пользуясь достижениями коллег-новаторов, Лабас создал абсолютно свою, «лабасовскую» живописную манеру. В которой сочетались и экспрессивность, и гармония композиции и цвета, и музыкальность.

Также стоит отметить кинематографичность творчества А.А. Лабаса. В.И. Ленин на броневике, как будто был снят в режиме ручной камеры, где фокус поставлен на нём, а митинг вокруг размыт, создавая эффект боке, что не характерно для академических картин, где степень прорисовки обычно падает от переднего плана к фону. Воспоминания, сны, что-то, что ты уже видел когда-то давно, вызывают чувство щемящей ностальгии. Эти изображения искажены и размыты, из-за чего не всегда можно понять, что действительно изображено, но главное, что они вызывают чувства и эмоции. Так на картине «Октябрь в Петрограде» или «Наш переулочек утром» мы будто смотрим на эти события через камеру обскура.

В настоящее время интерес к творчеству А.А. Лабаса сильно растет. Художник стал символом веры в технический прогресс и прекрасное будущее человечества.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ В ГОЛЛАНДСКОМ ДИЗАЙНЕ

Ряполова А.С., гр. ДГ-221

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Голландский дизайн многофункционален и развит, он задает тренды по всему миру. Рациональный подход объединяется с эмоциональной

рефлексией. Проектирование продукции в разных направлениях дизайна имеет свои особенности. Данная тема является актуальной, так как методы практического применения служат фундаментом не только для размышлений, но и использования в проектной деятельности современного дизайнера.

Термин «Голландский дизайн» возник в 80-х годах XX века. В то время его можно было охарактеризовать как выдержанный, функциональный, точный. Уже в современных реалиях он выступает как инновационный, и направлен на улучшение социальной жизни. Подход к более точным формам и метафорам осуществляется за счет чистой типографической композиции, различных ярких форм, акцентных цветов, которые используются на вывесках и сайтах. Проектирование продукта начинается с концепции, что в последующем реализуется в производстве. На этапе проектирования сразу продумывается сценарий утилизации продукта, так как забота об экологии у голландцев занимает важную ветвь в развитии страны. Подход к проектированию во многом зависит от профессиональных навыков, включающих широкий диапазон знаний, и креативного мышления, с помощью которого происходят комбинация, подбор вариантов и математическое переосмысление задачи. Голландская школа дизайна не отходит от традиций и ремесел своих предков и часто использует такой материал как подспорье для создания элементов айдентики. Специалисты не считают такой прием устаревшим и невыгодным для компании, напротив, такое решение способствует привлечению потенциальных клиентов, за счет лаконичного, чистого дизайна. Без внимания нельзя оставить и футуристическое наследство, фундамент, на котором строятся новые композиционные решения в голландском графическом дизайне – четкая композиция, модернизированные шрифты, их трансформирование, искажение.

Таким образом, голландский дизайн ориентируется в своих подходах проектирования не только на точность в решении проблемы, но и на эстетическую составляющую продукта. Школа Голландии использует различные методы, основывающиеся на профессиональных навыках и креативном мышлении, и свободно применяет их в разработке дизайна.

КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ МИЛТОНА ГЛЕЙЗЕРА: ГАРМОНИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Фрадина Е.А., гр. ДГ-221

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

В настоящее время дизайн стал очень широким понятием, связанным с различными сферами жизни человека. Первое определение дизайна было

связано с развитием промышленности. Но каким бы видом дизайна человек не занимался сегодня, почти всегда есть взаимосвязь различных областей дизайна. Сегодня дизайнер не просто профессионал, который работает над эстетикой и функционалом продукта, это междисциплинарный специалист. Так, например, промышленному дизайнеру важно не только спроектировать, но зачастую и презентовать, и продать свой продукт. В таком контексте для специалиста в дизайне любого вида крайне важно изучать, в свою очередь, графическое искусство и примеры его выдающихся представителей.

В этой статье рассматриваются работы культового дизайнера Милтона Глейзера, которые считаются образцовыми в мире графического дизайна.

Милтон Глейзер, легендарный дизайнер, чьи творческие вклады оказали огромное влияние на мир дизайна, он прославился своими уникальными подходами в построении композиции. В его работах прослеживается глубокое понимание того, как форма и содержание сливаются в гармоничную единую целостность. Глейзер широко известен своим разнообразием стилей, но одна из его выдающихся черт – умение создавать сбалансированные композиции, в которых каждый элемент имеет свою роль и вносит вклад в общее впечатление от произведения. От ярких постеров до лаконичных логотипов, его работы всегда оставались узнаваемыми благодаря виртуозному использованию композиции.

В работах Глейзера отчетливо видна его мастерская работа с цветом и пропорциями. Он виртуозно использовал цвета, чтобы привлечь внимание и усилить воздействие произведения на зрителя. Его композиции отличаются не только красивыми сочетаниями цветов, но и умением привлечь внимание к ключевым элементам.

Важным аспектом дизайна Глейзера является обеспечение баланса между формой и функцией. Его работы не только привлекательны визуально, но и функциональны. Дизайнер умело сочетал красоту и практичность, создавая проекты, которые не только привлекают внимание, но и служат своей цели.

Композиция в дизайне Милтона Глейзера – это не просто расстановка элементов на странице или холсте, это искусство создания гармонии и целостности. Его работы продолжают вдохновлять и учить нас, как важно объединять форму и содержание, чтобы достичь максимального воздействия и эстетического удовлетворения от визуального искусства.

Таким образом, можно сказать, что главная особенность работ Милтона Глейзера заключается в его способности совместить простоту и визуальную эстетичность, функциональность и целостность дизайна. Композиционные, пластические и концептуальные проблемы, которые решал в своем творчестве Глейзер, могут стать источником стилеобразования для других областей предметно-пространственного

творчества. Наследие Милтона Глейзера остается неопенимым для современных дизайнеров. Его подход к композиции, внимание к деталям и умение транслировать идеи через визуальные средства стали вдохновением для многих поколений творческих специалистов.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Акоева Я.А., гр. ДС-121

Научный руководитель ст. преп. Куртова К.Г.

Кафедра Системного дизайна

Современный дизайн является сложным и многогранным понятием, которое отражает актуальные тенденции и стандарты в области создания функциональных, эстетически привлекательных и инновационных продуктов. Дизайн является отражением культуры, истории и традиций, а его эволюция определяется как глобальными, так и местными влияниями. Культурное наследие и традиционные практики играют решающую роль в определении основных характеристик современного дизайна.

В данной статье рассматривается то, как культурное наследие, исторический контекст и традиционные практики формируют основные особенности дизайна в различных регионах мира. Понимая эти влияния, дизайнеры могут создавать более контекстуально значимые и культурно значимые проекты.

Целью данного исследования является анализ того, как культурное наследие и традиционные практики повлияли на формирование современного дизайна.

Исторические события, социальные движения и местные повествования влияют на то, как люди воспринимают дизайн. Например, Баухауз, немецкая школа дизайна, основанная после Первой мировой войны, олицетворяла дух индустриализации и функционального минимализма. Этот исторический контекст сформировал принципы дизайна, которые до сих пор влиятельны.

Промышленный дизайн является важной сферой, где национальные и региональные традиции играют значительную роль. Местные материалы, техники и ремесла могут вдохновлять дизайнеров на создание уникальных и инновационных продуктов. Традиционные узоры, орнаменты и символы могут быть включены в современный дизайн, что добавляет культурную ценность и уникальность.

Несмотря на значительное международное влияние, дизайнеры часто адаптируют и локализуют принципы дизайна в соответствии с региональными предпочтениями и потребностями. Этот процесс гарантирует, что современный дизайн сохраняет свою актуальность в

конкретных культурных контекстах, принимая во внимание такие факторы, как климат, образ жизни и социальные нормы.

Культурные традиции, архитектура, интерьеры и продукты, связанные с определенными регионами, оказывают значительное влияние на современный дизайн, придавая ему особую эстетику и значимость. Важно сохранять и восстанавливать эти традиции, чтобы обогатить мир дизайна и сохранить национальную идентичность.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКАНДИНАВСКИХ И СЛАВЯНСКИХ РУН

Дзасохова Н.Т., гр.ДЭ-223

Научный руководитель доц. Вадеева М.О.

Кафедра Системного дизайна

Руны – древние письмена, прежде всего, скандинавов, сохранившиеся в надписях на камнях и других предметах. Первые известные памятники рунической письменности относятся к середине II века н.э. Изображение рун можно найти на огромном количестве предметов древности, но чаще всего они встречаются на погребальных камнях и плитах. Считается, что первоначально руны использовались лишь в повседневной жизни, например, для маркировки имущества, и лишь гораздо позднее началось их использование в магических целях. Впервые руны появились в скандинавском алфавите под названием «Старший Футарк», состоящем из 24 буквенных рун, каждая из которых имела свое символическое значение и предназначение. Согласно скандинавской мифологии, руны открылись языческому богу Одину, когда он, пронзив себя копьем, девять дней и ночей провисел на Мировом древе. После чего он услышал руны и начертал первые из них копьем на Древе собственной кровью.

Если отвлечься от мифологии, не существует единого мнения относительно происхождения рун. Их история окутана тайной. Вопреки распространенному мнению о том, что реальность формирует слова, средневековое мировоззрение утверждало обратное: когда слово произносится вслух, оно имеет неопровержимый и необратимый эффект. Если верить, что слова и фразы, которые создаются с помощью рун, наделены магией, то это магия, связанная с силой природных стихий. И это роднит скандинавские и славянские руны, в которых также зашифрованы силы природы.

«Руна» обозначает «секрет». Таким образом, Один открыл людям секреты мироздания – тайные знания, подвластные только богам. Это ключ к открытию тайн Вселенной и предназначения человека. С помощью этого дара человек может развиваться и самосовершенствоваться.

Руны, будучи частью древней истории, продолжают влиять на современное общество. Неважно, используют ли их люди как способ самовыражения, или просто интересуются их историей, руны продолжают оставаться важным элементом искусства, философии, филологии и других гуманитарных наук.

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ КРАСНОЙ КНИГИ ПОДМОСКОВЬЯ

Абрамова К.Д., гр. ИКТ-120

Научный руководитель проф. Морозова Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Красная книга Подмосковья – это международный список и каталог, содержащий информацию о находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений, грибов и других организмов. Она была создана для оценки и охраны Земли. В 1948 году был создан Международный союз охраны природы (кратко МСОП). Одним из первых решений союза природы, можно назвать создание постоянной Комиссии по выживанию видов (Комиссия по редким видам). До этого никто не занимался подобной работой, поэтому комиссия начала свою работу с нуля. Задачей объединения стало изучение редких видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Необходимо было собрать информацию о самих видах, которым угрожала реальная опасность, об их местах обитания, разработать систему классификации и самое главное – найти способ сохранить исчезающие виды. В 1963 году вышло первое издание Красной Книги, где была информация о 211 видах млекопитающих и о 312 видах птиц. Первая Красная книга имела небольшой тираж и рассылалась в основном заинтересованным людям: ученым и государственным деятелям. Свое название книга получила потому, что красный цвет является символом опасности, тревоги и одновременно символом жизни. Это значение подходило концепции красной книги, поэтому этот документ имеет такое необычное название. Работая с красной книгой Подмосковья, можно обратить внимание, на то, что страницы разных разделов имеют свой цвет. Такое разделение создано для того, чтобы читатель лучше ориентировался и понимал какая степень угрозы существует для того или иного вида. Черные страницы содержат списки вымерших представителей флоры и фауны. На желтых – виды, количество которых быстро сокращается, но пока еще нет угрозы полного исчезновения. На белых – редкие виды, встречающиеся в природе. Малоизученные – на серых. На зеленых страницах располагаются представители флоры и фауны, которых смогли спасти, то есть увеличить популяцию и ареал обитания.

В Красной книге Подмосковья, как и в любой другой красной книге есть свои особенности разделения природы на категории, их 5: 0-я категория – вероятно исчезнувшие виды; 1-я категория – находящиеся под угрозой исчезновения; 2-я категория – сокращающиеся в численности и/или распространении, но быстро сокращающиеся по численности виды; 3-я категория – редкие популяции, их низкая численность; 4-я категория – не определенные по статусу; 5-я категория – восстанавливаемые и восстанавливающийся популяции.

Красная книга – это не только документ, содержащий информацию о редких и исчезающих видах животных и растений, но и источник вдохновения для многих художников и дизайнеров. В целом, использование Красной книги в искусстве может помочь привлечь внимание людей к проблемам охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия. Ведь искусство может достучаться до сердец людей и заставить их задуматься о важности сохранения природы и ее обитателей.

ДИЗАЙН МАГАЗИНА ИЛИ НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ПРОДАЮЩЕМУ РИТЕЙЛ-ПРОСТРАНСТВУ

Баскакова Е.А., гр. МАГ-ИК-823

Научный руководитель проф. Морозова Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Дизайн коммерческих помещений основан на уникальной концепции, которая учитывает, как практичность, так и эстетику. Комбинируя различные элементы, специалисты создают интерьеры, которые не только обеспечивают удобство для персонала и клиентов, но и привлекательны визуально. Дизайн-проекты представляют собой разработку уникальной идеи для каждого конкретного помещения. Дизайн разрабатывается таким образом, чтобы создать гармоничное сочетание цветовой гаммы помещения с имеющимся оборудованием и ассортиментом.

Ритейл-дизайнер должен уметь создавать эффективные макеты, учитывая потребности клиентов и долгосрочные стратегии продаж. Важно не только создать привлекательную внешность магазина, но и обеспечить удобство и комфорт для посетителей. Дизайн магазина должен быть функциональным и эргономичным, чтобы обеспечить оптимальное использование пространства и улучшить покупательский опыт. Ритейл-дизайнер должен учитывать факторы, такие как освещение, цветовая палитра и визуальные эффекты, чтобы привлечь внимание и создать атмосферу, соответствующую концепции и имиджу магазина. Технологию запуска магазина следует разделить на этапы: категорийный менеджмент, создание стилевой концепции, разработку дизайн-проекта и руководство проектом специалистом по ритейлу.

Для успешной реализации проекта создания магазина необходимо не только одно техническое (дизайнерское) обучение. Процесс развития магазина требует участия, по крайней мере, трех специалистов различной квалификации – дизайнера-архитектора, бренд-дизайнера и мерчендайзера. Путем объединения людей с разными профессиональными навыками и назначением каждому своей зоны ответственности, проект можно успешно реализовать в кратчайшие сроки.

Оценка формата магазина включает в себя рассмотрение следующих основных параметров: целевая аудитория (массовый рынок, средний или премиум сегменты), ценовой диапазон товаров (низкий, средний, средний плюс, люксовым), площадь торгового помещения (может варьироваться от 10 до 1000 квадратных метров), местоположение магазина (на карте города и вблизи других значимых объектов), количество SKU ((Stock Keeping Unit – единицы учета товара), которое может быть различным в зависимости от площади магазина: на 50 квадратных метрах может быть размещено от 100 до 5000 SKU), предлагаемые услуги (уровень обслуживания, сервис и дополнительные услуги), маркетинговые мероприятия (реклама, продвижение и связи с общественностью). Также производится разработка планограммы торгового объекта, способы представления товаров и использование стилистических методов разделяются в зависимости от типа магазина. Преимуществами тщательно спланированных коммерческих площадей являются: помещение привлекает клиентов, что в конечном итоге способствует росту объемов продаж; формирует взаимодействие с окружающей средой, которое вызывает желание повторить опыт; покупателю комфортно взаимодействовать с пространством и легко ориентироваться в нем; интерьер отвечает последним модным тенденциям дизайна и создан с учетом вкусов и предпочтений целевой аудитории.

СИМВОЛИЗМ ОРНАМЕНТООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИЗНИКСКОЙ КЕРАМИКЕ

Белявская Н.О., гр. ИКТ-120

Научный руководитель проф. Морозова Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Керамические изделия со сложным узором с давних времен прославляют искусных мастеров росписи. Знаменитая изникская роспись по керамике начала активно развиваться в конце XV века в древнем городе Изник (Никея) недалеко от Стамбула и в скором времени стала соревноваться по качеству и эстетике своих изделий с самой разной керамикой.

Изделия Изника собрали в себе византийские и сельджукские традиции изобразительного искусства. На стиль также оказали влияние

художественные образы Сирии, Средней Азии и Ирана. Ранняя керамика Изника расписана кобальтом, в которой читается явное подражание китайскому фарфору. Со временем к кобальту добавляются другие цвета: бирюза, пастельные оттенки зеленого и фиолетового. К середине XVI века изникская керамика формирует свой собственный стиль, наполненный цветочными и абстрактными мотивами, с определенной палитрой цветов и тонкими ритмами. Излюбленными элементами росписи становятся цветы: тюльпаны, гвоздики, розы, гиацинты, амариллисы, жимолость, груши, персики и ирисы. Специфическая трактовка отличает исполнение каждого растительного мотива в турецкой орнаментике. Так тюльпаны изображались с двумя или тремя заостренными лепестками, с пятнышками и полосками. Цветок гвоздики имеет очертания веера лепестков, выходящих из одной чашечки. Розу изображали увиденной сверху или сбоку, с находящимися друг на друга лепестками. Плод граната, как символ райской жизни следует ставить в связь со старыми традициями в искусстве Малой Азии. В конце XVI века на изделиях также все чаще появляются изображения живых существ и людей. На кружках, вазах, чашах рисуют зайцев, ланей, оленей, собак, барсов, львов, уток, павлинов и других птиц, рыб, а также фантастические существа – «пери» и драконов. Изображения драконов следует связывать с отголосками традиций сельджукского искусства. Изображения животных в целом характерны для всего Ближнего Востока.

Все особенности росписи изникских изделий сводятся к одной основной черте, позволяющей отличать их от других образцов ближневосточной керамики. Имея достаточно традиционную плоскостную трактовку и стилизацию отдельных деталей узора, изникская роспись отличается общей реалистической трактовкой сюжета. Турецкая керамика в этом отношении сильно превосходит керамические изделия соседнего Ирана. В дальнейшем развитие искусства изникской росписи на керамических изделиях позволило перейти к построению сложных панно и сюжетных произведений, которые использовались для украшения многочисленных дворцов и мечетей.

Подводя итоги, стоит отметить, что изникская роспись не теряет своей актуальности до сих пор. Современные художники продолжают фантазировать над формой элементов и цветом, создавая новые трактовки. В свою очередь традиционное исполнение продолжает пользоваться популярностью и не теряет актуальности.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ И ТРАДИЦИЙ

Роева А.А., гр. ИКТ-121

Научный руководитель доц. Щербакова А.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Переосмысление – это процесс переоценки или нового осмысления чего-либо, в результате которого изменяется понимание или восприятие предмета переосмысления.

В современном мире иностранные модные направления оказывают сильное влияние. Изучая взаимосвязь между зарубежными модными течениями и российскими традициями, открываются новые возможности для адаптации творчества, которые позволяют не только следовать за мировыми трендами, но и вносить свой весомый вклад в международную моду, демонстрируя свою уникальность и культурное наследие. Важно понимать, что адаптация зарубежных тенденций не означает полное копирование. Это скорее возможность для российских дизайнеров и брендов интерпретировать мировые тенденции через призму национального самосознания и традиций.

Все чаще появляются мероприятия, которые демонстрируют потенциал российских производителей мебели, предметов интерьера, вдохновленных российскими и зарубежными тенденциями. Часто встречается адаптация скандинавского минимализма и японского стиля ваби-саби, подчеркивающие простоту и естественность материалов.

Современные дизайнеры одежды также вдохновляются мировыми тенденциями. Например, коллекция дизайнера Гоши Рубчинского отражает постсоветский шик, который стал популярным на Западе. Дизайнер сотрудничал с такими брендами, как Balenciaga и Vetements, внося элементы русской культуры в мировую моду.

Российские бренды и дизайнеры активно разрабатывают коллекции, включая аксессуары, которые сочетают в себе отечественные традиции и современные международные тренды. По данным исследования Аналитического центра НАФИ и Совета Евразийского женского форума, россияне выделяют ряд преимуществ отечественной продукции: удобство размерной сетки (36%); качество изделий (31%); качество материалов (27%); низкая стоимость (23%); широкий ассортимент (18%).

Таким образом, зарубежные тенденции могут служить не только источником вдохновения, но и ключом к сохранению и развитию уникального российского стиля в мире моды.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДА ДИКОГО ЗАПАДА НА ПЕЧАТНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ РИСУНОК

Щербинин Е.Р., гр. МАГ-ИК-822

Научный руководитель доц. Щербакова А.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

История текстиля в стиле вестерн берет свое начало с освоения Дикого Запада в XIX веке. В эпоху Дикого Запада текстиль имел особенности, отражавшие условия жизни и потребности людей, живущих в этом периоде и находившихся в постоянном движении. Хлопок был широкодоступным материалом и применялся для создания легких и дышащих одежды. Широко распространенным материалом для рабочей одежды была ткань, изготовленная из хлопка.

Одним из самых известных элементов вестерн-стиля стал ковбойский платок, который носился вокруг шеи или поверх лица, чтобы защитить от пыли и солнца во время долгих поездок верхом на лошади. Часто украшался узорами или изображениями, отражающий ковбойский образ жизни.

Во время золотой эпохи Голливуда (1930-1950 гг.) вестерн-мотивы стали популярными в мировом модном сообществе. Это было отражено в одежде с элементами фринжи, ковбойскими шляпами, джинсами, кожаными жилетками и рубашками в клетку и длинными юбками.

В 1950-х годах стиль Вестерн стали комбинировать с другими стилями. Влияние «крестьянского стиля» сказалось на моде, проявляясь в широких юбках с сборками и блузах с открытыми плечами, которые украшались нарядными орнаментами.

Вестерн-стиль вновь стал популярным в моде в конце XX века и начале XXI века. Например, ковбойские шляпы, рубашки с запонками, джинсы с высокой талией, кожаные жилеты и клетчатые рубашки. Вестерн-элементы также часто используются в дизайне интерьера в стиле кантри. Это могут быть текстильные материалы с ковбойскими узорами или мотивами дикого запада. Среди печатных рисунков популярны орнаменты с изображением ковбоев, лошадей, ковбойских шляп и других символов Дикого Запада. По композиции чаще всего такие рисунки изображаются в раппортных и линейных узорах. В раппортных узорах используются мотивы ковбойской тематики. Изображения ковбоев на лошадях, в сценах с ранчо или в диком западном пейзаже часто встречаются в раппортных узорах вестерн-стиля, ковбойские шляпы, сапоги, ружья, седла, подковы. Линейные геометрические узоры представляют собой классическую клетку, треугольники, зигзаги.

АФРИКАНСКИЙ ОРНАМЕНТ: ЗАКОДИРОВАННАЯ МУДРОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Евтеева М.О., гр. ИДП-120

Научный руководитель проф. Морозова Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Многие черты культуры африканских народов, как и особенности их исторического развития, определились природными условиями, в которых они жили.

Африканские узоры – это закодированная мудрость поколений и отдельных племен, которые являются отражением обыденной жизни простого населения. Например, мастера западноафриканских племен могли расписать на ткани историю жизни поколения или нанести орнаменты, защищающие человека от болезней и несчастий. Чаще всего такие орнаменты наносились штампами, вырезанными на дереве. Роспись на телах воинов защищали их в бою, а также ограждали их от злых духов. Кроме того, узоры обозначали социальный статус и принадлежность к какому-либо племени. Такие орнаменты в зависимости от ситуации либо ежедневно обновляют, либо наносят лишь в праздничные дни. Все узоры имеют смысловую нагрузку не только по рисунку, но и по цвету. Например, орнамент и узор белого цвета символизирует духовное единство с богами. Желтый цвет – цвет юношей и использование его в росписи для мальчиков было под запретом. Детям до 8 лет были разрешены красный и белый цвета. За нарушение запрета может последовать наказание. Красный цвет имеет различное значение. Так, в племенах Бакуба и Ашанти это цвет траура. Для племен Центральной части Африки он символизировал крепкое здоровье и долгую жизнь. Нанесение орнаментов красного цвета на тело больного стимулировало к выздоровлению

Орнаменты Африки разделяют на три основных направления. Мавританский орнамент характеризуется применением оттисков в виде анималистичных изображений, ритуальных масок, картин из быта племени. Для Нигерийского орнамента характерно использование образа ящерицы, обнесенной контрастным геометрическим узором. Для орнаментов племен Конго характерно изображения Кую.

Одним из уникальных техник росписи на ткани является адинкра. Адинкра – это символы, нанесенные на тканевую одежду, тело или предметы быта. Народы Гана верили в чудодейственную силу символов и наделяли их способностью исцеления от болезней и усиления качеств человека. Сегодня умение читать африканский орнамент доступно немногим. Постепенно забываются древние учения, но искусство создания адинкры остается незыблемо.

РОЛЬ УСТОЙЧИВОЙ МОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ

Захарова А.Д., гр. ИКТ-120

Научный руководитель доц. Сорокотягина Е.Н.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Устойчивая мода – термин, который возник в конце 1980 годов и связан с изменениями принципов потребления. Суть данного понятия связана со снижением воздействия производства на окружающую среду и повышение социальной ответственности за условия труда и выпускаемую продукцию. К основным аспектам устойчивой моды относят: экологичность, минимализм, переработка отходов производства и создание комфортных условий труда. Устойчивая мода диктует людям быть внимательнее к тому, что они покупают, призывает перейти к более аскетичному потреблению и бережному отношению к одежде.

Задача устойчивой моды заключается в обеспечении баланса между производством и природой. Она призывает минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Это явление оказывает существенное влияние на современную моду и тренды. Из-за популяризации экологичного образа жизни все большее распространение получает апсайклинг и одежда из переработанных тканей. Люди теперь не видят ничего плохого в вторичном использовании тех или иных материалов, одежды, поэтому все чаще можно встретить бренды, специализирующиеся на экологичном производстве. Покупка вещей в секонд-хэндах в настоящее время очень популярна среди молодежи, не только потому что это дешевле, но и по причине того, что из-за цикличности моды, там можно найти интересные вещи. Помимо этого, устойчивая мода влияет на вкусы потребителей в выборе материалов. Все чаще люди предпочитают покупать одежду из натуральных материалов, большее распространение получают ткани из крапивы, конопли, органического хлопка и льна. Достаточно большую популярность получает тренд на минимализм и капсульный гардероб, что тоже относится к концепции устойчивой моды.

Таким образом, можно сделать вывод, что экологичность и устойчивая мода все больше проникает в нашу жизнь и оказывает существенное влияние на моду и вкусы потребителей. Данная концепция не всегда является выгодной для большинства производителей, так как увеличивает затраты на материалы и условия труда, но несмотря на это и в России количество экологичных брендов со временем увеличивается. Данная динамика в сумме с тем, как меняются предпочтения людей, может дать существенные улучшения экологического фактора и обеспечить людей качественной одеждой.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ ДЛЯ СОБАК: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Матовникова С.А., гр. ИДП-120

Научный руководитель проф. Морозова Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

История аксессуаров и амуниции для собак уходит глубоко в прошлое, некоторые подобию ошейников и поводков использовались ещё в Древнем Египте, Греции и Риме. Для их производства использовали дорогие материалы, украшали орнаментами, писали имя животного, а также его основные качества и черты характера. С тех пор внешний вид питомца отражает статус хозяина.

Однако рынок товаров для животных сформировался лишь за последние 100 лет, что обуславливается процессами индустриализации экономики и изменением отношения к домашним питомцам. Согласно исследованиям, люди все чаще стали относиться к собакам и кошкам, как к детям, считать их частью семьи. По статистике 69% владельцев животных в США разрешают им спать на кровати и почти две трети покупают подопечным подарки на день рождения и праздники. Сегодня нас не удивляет стремление хозяев приобретать для своих питомцев только лучшие корма, игрушки или одежду, а собака в комбинезоне уже стала частью обыденной городской жизни. Такая гуманизация привела к закономерным тенденциям на рынке.

На данный момент сфера зоотоваров одна из самых стабильных: даже во время серьезных кризисов рынок не сокращается более чем на 10%. К числу основных факторов, способствующих росту рынка, относится увеличение количества домашних животных в России и по всему миру. По данным ВЦИОМ, в 2022 году у 62% россиян были домашние животные. Одной из причин данного тренда стало то, что в результате пандемии COVID-19 многие люди стали заводить домашних животных в качестве компаньонов и источников эмоциональной поддержки.

Кроме того, россияне уделяют больше внимания уходу за своими питомцами. Этому способствовало повышение уровня жизни населения в целом.

Также на рынке товаров для животных наблюдается тенденция к развитию специализированных торговых точек, которые предлагают более широкий ассортимент и качественную консультацию. Подобные магазины уже открыли компания «Лента» в Санкт-Петербурге и ГК «Детский мир» в Москве.

Одна из главных тенденций рынка товаров для животных – развитие онлайн-торговли. Согласно прогнозам, онлайн-продажи в ближайшие годы будут расти быстрее, чем рынок в целом. Это связано с тем, что интернет-

магазины предлагают более широкий ассортимент товаров, выгодные цены и удобные условия доставки.

РУССКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Байкова Д.В., гр. ИДП-121

Научный руководитель доц. Куликова М.К.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Современная мода и русские традиции – гармония контрастов, постоянное движение, поиск новых идей и образов, стремление быть в тренде. Однако, несмотря на все изменения и инновации, русские традиции и культура всегда были и остаются источником вдохновения для многих дизайнеров.

Русские этнические мотивы – это не просто красивые узоры и орнаменты, это отражение истории и культуры нашего народа. Они отражают дух времени, передают традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение.

Использование русских мотивов в современной моде позволяет создать уникальные и оригинальные образы, которые подчеркивают индивидуальность и стиль.

Знание приемов кроя, особенностей конструкции, композиции изделий, цветового и декоративного оформления, красоты народных и исторических костюмов является основой, позволяющей создавать новые решения одежды. Модельеры не просто используют те или иные элементы традиционной одежды или ее кроя, а применяют методы приспособления, имитации стиля, образов, характерных элементов национальной одежды.

Один из самых популярных русских образов, который используется в современной моде – это русский народный костюм. Один из вариантов русского народного костюма – сарафан, рубаха и кокошник. Всё это можно увидеть на модных показах у дизайнеров, которые интерпретируют старые образы на новый лад. Ульяна Сергеенко, российский дизайнер, часто использует русские этнические узоры в своих коллекциях. Она создает яркие и уникальные образы, сочетая традиционные русские мотивы с современными трендами. Также Светлана Левадная, бренд Levadnaja Details, которая никогда не была «модницей», а вот все русское любила с детства.

Конечно, говоря о современных русских мотивах нельзя не упомянуть Валентина Юдашкина, Вячеслава Зайцева и Гошу Рубчинского. Эти люди покоряли мир. Никогда не останавливались и ломали стереотипы о моде и, непосредственно, о русской моде. Обилие кружева, цвета, изыска и новизны – это всегда было в их работах.

Использование русских мотивов в современной моде дает возможность выразить свою любовь к русской культуре и традициям. Позволяет использовать уже забытые мотивы и силуэты в современной моде.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА В АКСЕССУАРАХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Петрушина Н.А., гр. ИДП-121

Научный руководитель доц. Куликова М.К.

Кафедра Декоративно-прикладное искусство и художественного текстиля

Декоративная штукатурка – это пластичная смесь, которую применяют для отделки и декорирования фасадов и стен внутри помещений. Она совместима почти со всеми видами поверхностей: деревом, металлом, бетоном. Декоративная штукатурка имеет высокую прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, она не содержит токсичных элементов, что позволяет использовать её в жилых помещениях, спальнях и даже детских комнатах.

Существуют множество составов декоративной штукатурки, дающих разные эффекты. В структурной штукатурке содержатся камни или песок, что придаёт ей интересную текстуру. Венецианская декоративная штукатурка имитирует мрамор или другой материал. Шёлковая штукатурка поможет создать поверхность похожую на шёлк.

В настоящее время с помощью декоративной штукатурки на стенах помещений создают настоящие произведения искусства. Благодаря пластичности из штукатурки мастера создают удивительно реалистичные цветы. Со временем пластичная смесь стала использоваться не только для декора помещений, но и для создания картин и объёмных панно.

С помощью декоративной штукатурки можно создавать и аксессуары. Для объёмных цветов понадобится достаточно широкая основа из лёгкого материала, как пластик или дерево. Цветы из штукатурки получатся увесистыми и поэтому остальные материалы и крепления необходимо подбирать с наибольшей прочностью. Украшения с элементами из декоративной штукатурки будут массивными и эффектными. Кроме того, сами элементы, даже при кажущейся хрупкости будут обладать достаточной прочностью для постоянного ношения.

Другим вариантом для использования декоративной штукатурки в аксессуарах будет создания интересной текстуры. Техники, при помощи которых создают интересные поверхности при отделке помещений можно применить и в украшениях. Такие аксессуары получатся более лёгкими, но не более массивными и красивыми.

НАСЛЕДИЕ ГОРОДА ИВАНОВО: РАЗРАБОТКА ПРИНТОВ И ЛОГОТИПОВ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Арапова Д.М., Хохлова Т.Д., гр. ИДП-121

Научный руководитель доц. Куликова М.К.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Город Иваново больше известен как город невест или текстильная столица. Он не имеет сильно глубокой и древней истории, однако славится своей культурой и традициями. Посетив его, можно увидеть архитектуру разных эпох, познакомиться со славянской культурой, и, конечно же, обязательно стоит посетить музеи с традиционными украшениями и одеждой, чтобы почувствовать атмосферу и полностью погрузиться в историю этого замечательного города.

Город славится также выдающимися личностями. Среди них Дмитрий Геннадьевич Бурый, коллекционер. С 1866 года Дмитрий и его брат Николай стали руководить работой ситценабивной фабрики. 26 декабря 1914 г. усилиями Дмитрия Геннадьевича был открыт «Музей промышленности и искусства». Не менее известна Любовь Сергеевна Соколова, народная артистка СССР. Она поступила в киноактерскую школу при студии «Ленфильм», а также окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Ивановский текстиль всегда ассоциировался с домашним уютом, комфортом, гостеприимством. Производством натуральных тканей в этом городе занимаются с XVII века. Главным преимуществом текстиля является то, что он качественный и в тоже время недорогой. При этом технологии создания и обработки материала постоянно улучшаются. Ткани имеют неповторимый стиль и орнамент, а их ассортимент постоянно расширяется. Продукция города Иваново пользуется популярностью не только в России, но и за рубежом.

Работа над данным проектом велась вдвоем. Предстояло создать для спортивной коллекции современный вариант принтов, основываясь на традиционных текстильных Ивановских узорах. Также для интересного дополнения предметов одежды нужно было разработать логотипы с изображением известных личностей города Иваново. Вся работа выполнялась на компьютере в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

В процессе создания принтов были приобретены навыки работы с различными компьютерными программами. Среди них Photoshop, Illustrator, Clo3D. Кроме того, был получен незаменимый опыт работы в команде, который пригодится в будущем.

UX/UI-ДИЗАЙН В БИЗНЕСЕ И УПРАВЛЕНИИ

Павлова А.И., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Куликова М.К.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Дизайнеры и разработчики часто спорят по поводу терминов UX и UI. UX расшифровывается как User Experience, что переводится как пользовательский опыт. Фактически под этим термином понимается то, какой опыт или впечатление получает пользователь от работы с интерфейсом. За аббревиатурой UI скрывается сочетание User Interface или пользовательский интерфейс, т.е. UI подразумевает и то, как выглядит интерфейс, и то, какие физические характеристики приобретает.

Прямая обязанность UX/UI-дизайнера – «продать» товар или услугу через интерфейс, потому что именно на основе результата работы UX/UI-дизайнера пользователь принимает решение, пользоваться ли данным продуктом.

UX/UI-дизайн выполняет множество ролей в бизнесе, самые основные из них: улучшение пользовательского опыта, увеличение конверсии и продаж за счет хорошо продуманного дизайна, повышение лояльности клиентов.

Основной тренд UX/UI-дизайна в 2024 году – совершенствование нашедших новинок. Дизайнеры продолжают экспериментировать с типографикой, используют вместо фотографий 3D-иллюстрации и создают аккуратные сайты с яркими акцентами.

В 2024 году продолжается тренд на внедрение нейросетей в привычные инструменты для дизайна. Дизайнеру важно уметь работать с такими программами, как Figma, Framer, Adobe Photoshop, Vectorizer AI.

UX/UI-дизайн в управлении служит для улучшения процессов и эффективности работы, оптимизации рабочих процессов, разработки инструментов для эффективной коммуникации и совместной работы, создания цифровых продуктов и сервисов с высокой степенью удовлетворенности пользователей.

UX/UI дизайн играет ключевую роль в современном бизнесе, поскольку он напрямую влияет на пользовательский опыт и удовлетворенность клиентов. Интеграция UX/UI дизайна в стратегию бизнеса позволяет компании выделиться на рынке, привлечь больше клиентов и повысить конкурентоспособность. С развитием технологий и изменением потребностей пользователей UX/UI дизайн будет продолжать эволюционировать.

ВЯЗАНЫЕ ВЕЩИ КАК ТРЕНД СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ

Сейфатова Н.Б., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Куликова М.К.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Вязаные вещи стали неотъемлемой частью гардероба. Такие изделия всегда пользовались популярностью среди модниц, особенно выполненные в технике ручной вязки. В сентябре 2022 года в Париже прошла традиционная последняя в осеннем сезоне Неделя моды. 107 модельеров и модных домов представили коллекции, в которых присутствовали вязаные в разных техниках ажурные изделия. Одна из таких техник – кроше. Она позволяет создавать вещи с множеством сквозных отверстий, из которых получается легкие ажурные узоры.

Особенно ярко была продемонстрирована одежда в технике кроше в 2019 и 2020 годах, у таких брендов, как Alexandre McQueen, Christian Dior, Dolce&Gabbana. Этот тренд закрепился в fashion-индустрии и остаётся с нами уже несколько лет. В 2023 году в коллекциях сезона весна-лето дизайнеры ведущих модных домов представили модели, связанные крючком. Например, Hermès представил укороченные футболки, связанные классической сеткой из воздушных петель и столбиков с накидом.

Мода циклична, и сетка была уже не раз актуальна. Однако, на сегодняшний день тренд на вязаную сетку находится на подъёме. Нам представляют большое разнообразие выбора, в моде и крупная, и мелкая сетка, связанная спицами и крючком, а также одежда, сшитая из сетчатого трикотажного полотна. Тренд можно повторить или дополнить новыми идеями, связав самостоятельно.

ТЕМА КОСМОСА В ГРАФИЧЕСКОМ И АБСТРАКТНОМ ИСКУССТВЕ

Решетова В.А., гр. ИКФ-122

Научный руководитель доц. Щербакова А.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Открытия в области космоса на протяжении многих столетий вдохновляли художников, подталкивали к воплощению своих представлений, прогнозов и даже мечтаний в реальную жизнь. Благодаря научному прогрессу у людей появилась возможность иметь представление о космическом пространстве. Тем не менее, знаний в области космоса все еще недостаточно для того, чтобы перестать сочинять теории и перестать фантазировать о жизни за пределами Земли. Возможно, наиболее актуальным для современного человека станет вопрос об освоении таких

космических тел, к которым он еще не успел адаптироваться. Во многом подобные рассуждения наталкивают человека не только на мысли о получении новых ресурсов для жизни от ближайших космических объектов, но и об осознании невосполнимости земных.

В данной работе автором рассмотрена реализация темы космоса в графическом искусстве, в период конца XIX века по настоящее время. Также разработана серия графических работ «Цикл жизни звезды», направленная на стилизацию, отображение собственных впечатлений от художественных решений предшественников, с целью привлечь внимание к новым, удивительным открытиям и теориям космического сообщества.

Таким образом, проект «Цикл жизни звезды» художественным языком описывает этапы эволюционирования одного объекта внутри космического пространства – звезды. Данный объект удивителен по своим свойствам и возможностям, а ученые до сих пор разгадывают тайны и законы их периода роста и жизни. Удивительным образом, жизнь звезды может напоминать не только жизнедеятельность человека, но и развитие его мыслей.

На основе изученных современных проектов, развивающих тему космоса, можно сделать вывод, что данное направление актуально и находит новые экспериментальные формы и образы, связанные с последними технологическими и научными открытиями.

Подводя итоги, необходимо отметить, что тема космоса с точки зрения художественного образа, многогранна и имеет безграничный перечень применения в декоративно-прикладном искусстве. Современный человек стремится разгадать тайны космоса, пропуская его явления через себя. Данный подход позволит человечеству найти способы адаптации и созидания космического пространства. Благодаря космическим открытиям, человек также открывает тайны внутри себя.

СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Сопельняк А.Ю., гр. ИДП-123

Научный руководитель преп. Заводцева Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Народная одежда всегда отражала менталитет, культуру и климатические условия того или иного региона, что привело к формированию уникальных элементов костюма.

Из-за сурового климата в северных районах России одежда была более закрытой, теплой и изготавливалась из натуральных материалов, также было много видов верхней одежды, например полынья, душегрея и т.д.

На юге крестьянский женский костюм отличается яркими красками, обилием вышивки и орнамента, его изготавливали из легких и прозрачных тканей, таких как лен и хлопок.

Головные уборы играли не менее важную роль в традиционной одежде женщин и отражали как региональные особенности, так и социальное положение хозяина.

Северному костюму была присуща многослойность из-за холодного климата и простота кроя, южные же костюмы были более свободными и удобными, а также разнообразными по своему крою, виду ткани и узору.

Цвета и узоры на крестьянских украшениях могут иметь свою символику: красный может символизировать любовь и страсть, черный – память о предках, белый – чистоту и богатство.

Узоры и вышивка на рубашках, платках и других элементах костюма могли содержать символы богатства, процветания, защиты от зла, а также отражать мотивы из мифологии или народных преданий.

В каждой детали северного и южного крестьянского костюма заложены тысячелетние традиции, мудрость предков и уникальные символические смыслы.

Костюмы становятся не просто предметами одежды, а ключами к пониманию мировоззрения, культуры и традиций различных регионов.

ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Гончаренко Л.А., гр. ИДП-123

Научный руководитель преп. Заводцева Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Рязанский костюм привлекает внимание своим уникальным стилем и изысканностью, делая его неповторимо насыщенным и запоминающимся. В изысканности этих нарядов прослеживается уникальное сочетание цветов огня и солнца, символизирующих власть и плодородие. Рязанские традиционные костюмы излучают до 33 различных оттенков красного, каждый из которых обладает своим уникальным названием, от мясного до кумачевого.

Основа рязанского крестьянского костюма состоит из сочетания красного и черного цветов, дополненного небольшим количеством белого, желтого, зеленого и голубого. Это сочетание раскрывает всю красоту и разнообразие природы, вдохновляя на создание ярких и запоминающихся образов.

Рязанский женский народный костюм действительно привлекает внимание своей красотой и утонченностью. Южный великорусский поневный комплекс, характерный для Рязанского края, включал в себя множество элементов, создавая удивительно красивый и гармоничный

образ. Женская одежда изготавливалась из натуральных тканей ручной работы, что придавало каждому предмету особую ценность.

Рязанский народный костюм отличался многообразием и самобытностью. Каждый уезд в Рязанской области имел свой неповторимый стиль одежды. Особенно знаменит костюм из Скопина, который считается ярким творением русской народной культуры. Древнерусский костюм Рязанской губернии – не только предмет одежды, но и важное историческое наследие, которое нужно бережно сохранять и передавать будущим поколениям. Изучение и сохранение этого культурного богатства необходимо для поддержания связи с историческими корнями и культурным наследием нашей страны, а также для вдохновения современных художников и дизайнеров. Поэтому важно продолжать усилия по исследованию и сохранению древнерусского костюма Рязанской губернии, чтобы он всегда напоминал нам о богатстве и разнообразии нашей истории и культуры.

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЫ В РУССКОМ ОРНАМЕНТЕ

Силушина Е.В., гр. ИДП-123

Научный руководитель преп. Заводцева Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

С давних времен люди использовали орнамент, который играл важную обереговую роль. Русская народная одежда традиционно украшалась различными орнаментами. Их вышивальщицы специально подбирали для каждого владельца рубахи. Орнаменты были своего рода графическими письменами с четко закрепленными значениями каждого элемента.

Слово орнамент от латинского «ornāmentum» означает «украшение», «узор», который состоит из ритмически упорядоченных элементов. Узор основан на повторе и чередовании элементов. Основное назначение орнамента состоит в том, чтобы украсить поверхность. Причем поверхность не только одежды, но абсолютно любых изготавливаемых изделий: посуды, мебели, текстильных изделий и пр.

Самой древней техникой, представляющей собой так называемое письмо, выступает вышивка на одежде. На территории Руси, к кругу привычных мотивов крестьянской вышивки традиционно относились изображения древа жизни, птиц, всадника, коня, женской фигуры, фантастических животных, изображались архитектура, сказочные мотивы, разнообразные растительные и геометрические формы.

Схемы изображений славянских орнаментов складывались на протяжении многих веков. Как постоянно меняющийся процесс орнамент

имеет свою многовековую историю, очень тесно связанную с историей и культурой русского народа или того народа, которому он принадлежал.

Для орнамента русской вышивки XVIII – начала XX вв. растительный мир наиболее характерен. Одним из распространенных мотивов русской вышивки является древо жизни. Наши предки связывали образ древа с центром вселенной. Ветви древа достигают неба – это правь (будущее). Ствол, где мир людей, символизируют явь (настоящее). Корни мирового древа находятся под землей, – это навь (прошлое).

Орнаментальная вышивка, почти забытая, обретает новую жизнь. С ее помощью создаются уникальные модные шедевры. Популярность вышивки в современной моде растет. Платье с вышивкой, сделанной вручную, имеет большую ценность, свидетельствует об эстетическом вкусе и неординарности ее владельца. Однако при создании образа всегда следует помнить, что вышивка должна стать изюминкой образа, его дополнением, а образ гармоничным.

ДРАКОНЫ ВОСТОКА: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Федорченко Д.П., гр. МАГ-ИК-823

Научный руководитель проф. Морозова Е.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Дракон – один из главных персонажей культуры восточных стран. Для жителей Китая, Кореи и Японии драконы являются добрыми существами, способными защитить, направить на верный путь, подарить дождь и урожай, спасти от злых духов.

Понять, из какой страны дракон, довольно просто – достаточно взглянуть на количество пальцев на лапах. У китайских драконов их пять (у драконов, связанных с императорской семьей; у обычных же могло быть и четыре пальца), у корейских четыре, у японских же три пальца. Каждая страна имеет свою легенду, согласно которой первый дракон появился в одной из этих стран, и во время путешествий, терял или отращивал по одному пальцу на лапе для удобства.

Также, можно выяснить, дракон перед вами или дракониха. Для этого следует обратить внимание на форму кончика хвоста. У самок хвост заканчивается пышным веером. Если кончика не видно, тогда веер может быть изображен в одной из лап. Помимо этого, у драконов женского пола носы прямые и гривы более волнистые. Если же кончик хвоста имеет вид пики или булавы – перед вами самец. Такой хвост является прекрасным орудием во время боя. По аналогии с драконихой, булава у самца может находиться в одной из лап. На голове у дракона-мужчины короткая грива и волнистые или крутые рога.

Китайского дракона обычно изображают с жемчужиной во рту, в ней его сила. Он безвреден, если ее отнять. В Японии иногда изображают дракона с жемчужиной в лапе. По народным поверьям Кореи, большие змеи имуги, после долгого лежания в воде, найдя жемчужину, превращаются в Ёнвана (царя драконов, жившего в подводном дворце) и взлетают на небо.

Сходства драконов Востока проявляются в следующем:

1. Символическое значение: в китайской, японской и корейской культурах дракон часто ассоциируется с мудростью, силой, долголетием, защитой и доброжелательностью.

2. Физические черты: все три культуры представляют дракона как длинное, змееподобное существо с чешуей, усами и рогами, в отличие от Европейских огнедышащих драконов с крыльями.

3. Связь с водой: практически все восточные драконы связаны с водой в любой ее форме, будь то дожди, облака, реки, водоемы. Азиаты благодарят драконов за дождь и урожай, который следует после него. Но также эти мифические существа могут стать причиной наводнения или засухи.

Эти отличия и сходства делают восточных драконов уникальными, почитаемыми символами, богатыми историей и культурным значением в азиатских обществах.

ОБРАЗ ФАРФОРОВЫХ КУКОЛ КАК ОТРАЖЕНИЕ НОВОГО ТРЕНДА МАКИЯЖА

Сергеева В.И., гр. ИКФ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Тренды в макияже всегда быстро менялись, только были популярны густые брови, как появляется тенденция на тонкие, а яркий макияж сменяет «макияж без макияжа».

Одним из трендов начала 2024 года стал макияж в стиле фарфоровых кукол, получивший огромную популярность после показа Maison Margiela Artisanal.

Фарфоровая кожа моделей на подиуме привела в экстаз огромное количество зрителей, которые после показа стали повторять этот эффект. Этот эффект отсылает нас к фарфоровым куклам, эффекта кожи, который и хотел добиться Гальяно.

Куклы изначально служили тотемами и атрибутами черной магии. Однако вскоре куклы стали просто украшением, и все суеверия остались в далеком прошлом.

Фарфоровые куклы впервые появились во Франции, и вскоре, для создания более бледного оттенка лица и матового эффекта, их стали делать из неглазурованного фарфора. А еще, спустя некоторое время, куклы

обзавелись настоящими волосами и глазами из стекла. Все это увеличило спрос на игрушки и сделало их еще более желаемыми.

Игрушки часто отражали и отражают наши представления о красоте, и максимально приближены по строению тела и лицу к настоящему человеку, стоит вспомнить лишь куклу Барби. Таким же образом и фарфоровые куклы, становясь всё более популярными, невольно продвигали тренд на белоснежную тонкую кожу. А сейчас, с возвращением Джона Гальяно в модный мир и возвращением смелых образов на подиумы вернулись и смелые решения в макияже. Это с блеском показала одна из популярных визажисток Пэт МакГрат, давно знакомая и сотрудничавшая с Джоном Гальяно, которая продемонстрировала на моделях «стеклянный макияж», имитировавший кожу фарфоровых кукол парижской жизни 1930-х годов.

Таким образом тренды в макияже также могут отсылать нас к самым разнообразным историческим и культурным артефактам, таким как фарфоровые куклы. И в будущем эта тенденция скорее всего будет лишь увеличиваться, и мы сможем увидеть ещё множество разнообразных мейкапов.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ФОТОГРАФИИ

Бойогло А.В., гр. ИЗО-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Фотография – технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью светочувствительного фотоматериала или полупроводникового преобразователя. На технологиях фотографии основано фотоискусство, которое считается одним из видов изобразительного искусства и занимает ключевое место в современной массовой культуре. Человек, осуществляющий фотосъёмку, называется фотографом. В большинстве случаев он же выполняет все остальные стадии создания фотоизображения, однако часто техническая часть работы выполняется фотолаборантами, ретушёрами, фоторедакторами и представителями других профессий.

Современные техники, используемые в фотографии, имеют огромное значение для современных фотографов, позволяя им создавать удивительные и высококачественные работы. Среди таких фотографов можно отметить Вивиан Майер – талантливого американского фотографа, чьи работы вызывают восхищение у многих ценителей искусства. Ее имя стало известным благодаря ее таланту фотографа и используемым техникам.

Одной из техник, которые использовала Вивиан Майер, было использование уличной фотографии. Она предпочитала снимать людей на улице, в их естественной среде, что придавало ее работам особую аутентичность и живость. Также она часто использовала технику уличного фото-журнализма, снимая реальные события и моменты из жизни обычных людей. Она создавала уникальные истории, запечатленные на фотографиях, которые заставляли зрителя задуматься и взглянуть в жизнь тех, кого она снимала.

Еще одной техникой, которой Вивиан Майер пользовалась, было использование черно-белой пленки. Она предпочитала черно-белую фотографию, так как считала, что она лучше передает настроение и эмоции.

Также двумя важными техниками, которыми пользовалась Вивиан Майер, были использование технологий цифровой обработки для увеличения яркости, насыщенности и других характеристик изображения и технологий современной съемки, например использование дронов, горизонтальных кранов, стабилизаторов для камеры и других новых устройств.

В заключении следует отметить, что современные техники, используемые в фотографии, позволяют фотографам раскрыть свой потенциал и творческие способности, делая их работы более качественными и интересными. Вивиан Майер – пример талантливого фотографа, который мастерски владел современными техниками и созданием удивительных фотографий, которые восхищают и вдохновляют многих. Ее работы являются ярким примером того, как с помощью современных технологий можно создавать искусство, которое будет вечно жить в сердцах зрителей.

КУЛЬТУРА ГОРОДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФОТОГРАФИИ

Арфанян Е.Г., гр. ИКФ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Фотография оказывает сильное воздействие на человека. Она вызывает эмоции, при чём для каждого самые разнообразные. Человек по-своему воспринимает визуальный образ фотографии, в том числе и города, запечатлённого на снимке. Восприятие также зависит от того, на что обращает внимание зрителя фотограф: на красоту и уникальность или же на недостатки. Состояние населённого пункта может варьироваться от шумного и многолюдного мегаполиса до тихого и спокойного посёлка. И каждый из них имеет своеобразную культуру.

Применение нескольких жанров фотографии позволяет взглянуть на культуру города с разных сторон. Это может быть архитектурная фотосъёмка, передающая всю красоту культурного наследия города и

народа, его ценности и историю. Репортажная фотосъемка позволяет взглянуть на череду событий, на которую обычный прохожий и не обратит внимание, моменты повседневной жизни различных социальных групп для лучшего понимания многообразия общества. Натюрморты помогают оценить разнообразие народной кухни и даров природы. Портретная фотосъемка указывает на черты внешности и менталитета, присущие тому или иному народу. Туристическая фотография как жанр объединяет эти виды съемки и отражает взгляд путешественника на место его пребывания.

Множество фотографов путешествуют по миру и стремятся запечатлеть культуру городов. К ним относится Стив МакКарри. Американский фотограф делает репортажные и портретные снимки, характерной чертой которых является взгляд прямо в камеру, в глаза зрителю. Французский фотограф Анри Картье-Брессон является основоположником репортажной фотосъемки. Он снимал знаменитостей, побывал в США, Мексике, Африке, Китае, Индии и др., но главную роль в своих снимках отводил жизни простых людей.

Фотография играет значимую роль в туристическом аспекте жизни людей. Она позволяет заранее оценить и увидеть место планируемого посещения. Даже необязательно куда-то выезжать. С помощью фотографии можно узнать о различных городах, местных жителях, их культурных особенностях. Существуют фотокарточки, фотокниги, фотовыставки, посвященные городу, журналы о путешествиях.

Фотография позволяет оценить изменения, происходящие со временем в культурном городском пространстве. Она также является важным объектом для сохранения памяти о городе и его культурном наследии.

ФОТОКОЛЛАЖ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Чеховская М.К., гр. ИКФ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Коллаж (от французского collage – «приклеивание» или «наклеивание») – это прием в изобразительном искусстве, представляющий собой создание единой композиции из разнообразных элементов. Сейчас коллаж давно вышел за пределы живописи и активно применяется: в кинематографе и обработке видео, музыке, литературе, фотоискусстве и дизайне.

Фотомонтаж – это получение единой композиции по средствам соединения фотоснимков и/или их частей.

В России в период 20-30 годов XX века появляются новые формы работы с фотокамерой. Ключевой фигурой в этот период является

Александр Родченко, который не только переносит фотографии в раздел искусства, но и открывает новые возможности «обработки» фотографий, например: техника фотомонтажа. Современные фотохудожники, использующие фотоколлаж – Кейдзи Ито, Луиш Доураду, Сэм Лубиц.

Фотоколлаж – это создание единой композиции из различных фотоматериалов, зачастую даже не связанных между собой по стилю, цвету и т.д. Сейчас это направление в искусстве имеет огромную популярность в силу своей доступности и актуальности в сфере моды, рекламы, дизайна и других отраслях.

Коллаж различается по нескольким параметрам. В зависимости от количества использованных фотографий: самоколлаж (из 1 фотографии) и коллаж из нескольких фотографий (от 2 и более фотографий), по форме кадра, по характеру обработки, по цвету, по стилистическому решению и др.

На основе проведенного исследования были сделаны коллажи с использованием техники работы с иллюстрацией – плетёнкой.

Таким образом, коллаж важен в графическом дизайне. Коллаж является неотъемлемой частью современных визуальных коммуникаций. С ее помощью дизайнеры создают «клиентоориентированную» рекламную продукцию, обращают внимание зрителя на главное, заставляют посмотреть клиента на продукт другими глазами. Художники продолжают поиски, открывая новые возможности создания коллажей. Сегодня популярно не столько склеивание различных деталей, сколько их наложение и наслоение. При этом материалы могут быть совершенно различными по цвету, форме и фактуре. В коллаже может сочетаться совершенно несовместимое. Эту технику активно используют при оформлении книжной продукции, в рекламе всевозможных товаров и услуг.

ПРЕДПОСЫЛКИ К ПОЯВЛЕНИЮ ФОТОИСКУССТВА: РЕТРОСПЕКТИВА

Кашева А.Д., гр. ИКФ-123

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

В 1826 г. француз Жозеф Нисефор Ньепс сделал первую в истории человечества фотографию, полученную при использовании «камеры обскуры» на оловянной пластине, покрытой тонким слоем сирийского асфальта.

Англичанин Уильям Фокс Генри Тальбот в 1839г. создает свой способ получения негативного изображения под названием калотипия. Главное отличие такого процессе – это особый способ подготовки чувствительной бумаги.

Луи Бранкар Эрвар находит новый тип фотобумаги – альбуминная, которая в дальнейшем использовалась в качестве основной до конца века.

В 1861 г. английскому физическому Джеймсу Максвеллу удалось впервые в мире получить цветное изображение, которое явилось результатом трех снимков одно и того же предмета, с разными фильтрами.

Ещё больший вклад в развитие данного вида фотографии внес Сергей Прокудин-Горский, который разработал технологии, позволяющие уменьшить выдержку.

В 1869 г. Эдвард Джемс Майбридж создал один из первых затворов к фотосъемке. В 1889 г. начинается массовый выпуск киноплёнок. В 1931 г. Г. Эджертоном была изобретена первая в мире электронная фотовспышка, которая естественным образом вытеснила лампу-вспышку.

С 1930-х гг. большое распространение получает цветная фотография. В 1948 г. компания Polaroid, выпустив фотоаппарат, который открывает эпоху моментальной фотографии.

В 1975 г. инженер компании Кодак Стивен Сассун разработал первую цифровую камеру. Матрица в этом фотоаппарате имела разрешение 0,1 мегапикселя.

Промышленная революция связана со многими научно-техническими открытиями и изобретениями, коренным образом изменившими образ жизни людей в течение XIX столетия. Одним из технологических достижений индустриальной цивилизации явилось изобретение и дальнейшее развитие фотографии, ставшей важным и многогранным элементом культуры, сохраняющим образы времени и создающим новые возможности для документирования исторического процесса и развития нового вида массового художественного творчества. Ценностное значение фотографии нашло отражение и закреплено в международно-правовых актах.

ДИЗАЙН ТЕКСТИЛЯ: РУЧНЫЕ ТЕХНИКИ ОКРАШИВАНИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Истратова И.А., гр. КХТ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

В индустрии моды применяются множество современных и традиционных техник окрашивания текстиля. Художники и модельеры в своих коллекциях отражают сложные орнаментальные формы, смелые цветовые решения, сложные фактуры и текстуры.

Среди техник росписи распространены: узелковая техника, набойка, горячий батик, холодный батик, свободная солевая техника.

Узелковая техника заключается в том, что участки ткани перевязывают резинками или нитками, или складывают определенным образом, затем ткань изделие окрашивают. В итоге в местах перевязывания получается интересный узор, которого можно достичь за счёт особенностей завязывания.

Набойка – это очень простая техника, выполняемая с применением штампов. Ткань натягивается на раму, затем на специальный штамп с определенным рисунком наносится краска. После удаления излишков краски этот штамп прикладывается к ткани и отбивается специальным молотком.

Горячий батик – для этого способа окрашивания используется горячий расплавленный воск. Он наносится на ткань или изделие в несколько слоев, застывает, а затем сверху наносится краска. После высыхания краски ткань подвергается тепловой обработке утюгом через лист бумаги до того пока весь воск не останется на листе. В итоге в местах, где был воск ткань сохраняет первоначальный цвет и не окрашивается.

Холодный батик – в этом способе окрашивания применяются специальные составы, ограничивающие растекаемость красителей – резервы и контуры. Резерв чаще всего бывает прозрачным, а контуры обычно цветные.

Свободная роспись – ткань натягивается на рамку, а затем краска наносится в свободном порядке кистью на мокрую или сухую поверхность. Эта техника похожа на рисование акварелью, а в конце для закрепления окрашивания применяются специальные составы.

Свободная солевая техника – ткань/изделия натягивают на раму, а затем обрабатывают жидкими красителями и после этого сверху насыпают кристаллы соли, притягивающие краску и затемняющие её. Можно использовать кристаллы соли разных размеров, также иногда в этой технике применяют мочевины в гранулах, она создаёт похожий эффект.

ТВОРЧЕСТВО ДЖОНА ГАЛЬЯНО В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОГРАФОВ

Колесникова М.Д., гр. ИКФ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Джон Гальяно родился 28 ноября 1960 года в Гибралтаре, а когда ему исполнилось 6 лет, семья переехала в Лондон. Гальяно поступил в престижный Колледж Искусства и Дизайна Св. Мартина и совмещая учёбу устроился на работу в Королевский Национальный театр, в котором он отвечал за костюмы, и создал наряды для таких артистов как Джуди Денч.

«Les Incroyables» – это название первой коллекции Джона Гальяно, представленной в 1984 году. Она была вдохновлена Великой французской

революцией и в ней можно проследить влияние японских авангардистов и нарочитый гротеск. Своей первой коллекцией Гальяно напомнил миру моды, что исторические архивы – огромный и неизведанный пласт, в котором бесконечно можно черпать новые идеи.

Коллекцию заметили владельцы мультибрендового магазина авангардной одежды Browns: выкупив её целиком, они выставили модели в витрине своего магазина. В 1985 году Гальяно запускает собственный бренд «John Galliano» и выпускает коллекцию «The Ludic Games», а затем «Afghanistan Repudiates Western Ideals», «The Forgotten Innocents» и «Fallen Angels».

Фэшн-столицу моды, Париж, Гальяно покоряет в 1994 году с шоу в пустующем французском особняке, предоставленным ему португальской меценаткой. В октябре 1993 года он показал в Лувре коллекцию весна/лето 1994 года под названием «Принцесса Лукреция». Обширная коллекция состояла из объёмных кринолинов, мини-юбок из шотландки, нарядов из ткани в горошек и шёлковых вечерних платьев а-ля Мадлен Вионне, скроенных по кривой в стиле 1930-х годов. Показ, выстроенный как история некой русской принцессы, начинался с её бегства из России 1860-х годов, блужданий по лесу, появлении на скачках в Шотландии и, в конце концов, хэппи-энда в 1994 году. В 1995 году стал творческим директором дома Givenchy, а год спустя стал главным модельером дома Christian Dior.

В 2011 происходит скандал в связи с антисемитскими высказываниями Гальяно, после чего он долгое время восстанавливается в больнице и приходит в себя. В 2014 его приглашают в Maison Margela на должность креативного директора, с чего и начинается его возвращение в мир моды. На сегодняшний день он полностью вернул себе свой статус одного из самых креативных и нестандартных модельеров мира.

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИУМА

Сергеева В.И., гр. ИКФ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

На сегодняшний день фотография сопровождает нас везде: в социальных сетях, в средствах массовой информации, на наружной рекламе.

Стоит отметить, что с развитием ИИ стали появляться цифровые модели, которые имеют идеальное тело, лицо, и которые приносят своим создателям большой заработок.

В России молодёжь при определении «виртуальной лжи» в четверти случаев говорит о «приукрашивании себя», используя такие выражения как «ретушь фотографий», «способ казаться лучше», «способ приукрасить себя»

и близких». При этом более половины респондентов считают ложь в Интернете непозволительной.

Такая постоянная обработка не оставляет без изменений психоэмоциональное состояние человека. Наиболее сильно такому влиянию подвергается молодёжь, особенно в подростковом возрасте. В процессе становления личности подросток идентифицирует себя с той или иной социальной группой, и чаще всего ему хочется относиться к той группе, которая позволит ему комфортно ощущать себя в обществе.

Появление и распространение в массах Искусственного Интеллекта поставило серьёзный вопрос о необходимости цифровых манипуляций. Существуют примеры того, как не существующая в реальности модель зарабатывает несколько сотен тысяч долларов на рекламных кампаниях. Фирмам это выгодно с двух сторон: а) привлечение внимания к своим кампаниям и б) стоимость рекламной кампании уменьшается, т.к. топовые модели и актёры ставят высокий ценник на свои услуги, и им также нужно обеспечить комфортные условия, требующие финансовых трат.

Однако, ИИ не может заменить человека, так как встроенные алгоритмы не всегда могут сработать так как надо, и каждый человека вкладывает в фотографию для рекламы или своей странички личные чувства и эмоции, которые отличны от других людей и искусственного интеллекта.

Таким образом, обработка фотоизображений часто исходит из нереалистичных запросов общества, а сама ретушь оказывает психологическое влияние на человека, если используется регулярно. Искусственный интеллект, хоть и используется в рекламных кампаниях, не может служить заменой реальному человеку, из чего следует то, что проблема влияния обработки фотоизображений на общество в целом и человека в частности будет оставаться всё также актуальной.

ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИУМА

Смирнова А.П., гр. ИКФ-122

Научный руководитель ст. преп. Щигорец Н.А.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Концертная фотография – это направление фотоискусства, посвященное съемке музыкальных выступлений. Обычно она проводится для прессы, организаторов мероприятия или артистов, но встречаются и чисто художественные работы. Это направление тесно связано с репортажем и портретной съемкой.

Концертная фотография предъявляет высокие требования к оборудованию и навыкам мастера. Это направление считается одним из самых сложных в фотоискусстве. Позы и движения исполнителей,

освещение – все это непредсказуемо. Фотографировать приходится из специально отведенных зон в условиях шума, тесноты и слабого или постоянно меняющегося света.

Концертная фотография требует терпения, поскольку начинается с получения аккредитации (разрешения) на съемку, чтобы работать на масштабных мероприятиях. Приходить на выступления рекомендуется заранее, поскольку иногда они начинаются раньше запланированного, а на входе случаются задержки. Одежду для таких мероприятий лучше выбирать темную, чтобы не отвлекать зрителей. И даже после съемки трудности не заканчиваются – время на постобработку сильно ограничено, ведь редакция требует прислать результат немедленно.

Съемка на концертах в большинстве случаев ведется на цифровую зеркальную камеру. Это дает возможность сразу заметить ошибки и внести коррективы, а также быстро передать снимки заказчику. Вспышки обычно запрещены, так как нарушают задуманное сценическое освещение.

Съемка концертов стала востребованной во второй половине XX века, когда музыкальные представления превратились в шоу с важной визуальной составляющей. Тогда же появились профессионалы, помогавшие сделать артиста легендой с помощью невероятных снимков.

Концертная фотография дает возможность запечатлеть уникальную энергетику, поймать яркий момент, когда музыка группы вызывает восторг собравшихся в зале поклонников.

Этот жанр съемки больше остальных находит отклик в моем сердце. Ведь в нем совмещены две важные для меня вещи – музыка и фотография, и в процессе съемки я получаю огромное удовольствие. Это также замечательная возможностьзнакомиться с интересными исполнителями и даже легендами сцены.

ЭВОЛЮЦИЯ КУКЛЫ ТИЛЬДА

Лямцева К.А., гр. ИДП-123

Научный руководитель доц. Щербакова А.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Тильда (англ. Tilda) – это уникальная кукла из текстиля, созданная для украшения домашнего интерьера. Куклу придумала норвежский дизайнер Тоне Финнангер, эта игрушка сразу же завоевала сердца многих людей своей необычностью и неповторимым шармом.

Эволюция Тильды началась в 1999 году, когда Тоне представила свою первую текстильную куклу миру. За несколько лет ее творение приобрело огромную популярность и стало известно под названием Tilda. Однако дизайн куклы продолжал развиваться, эволюционировал и преображался.

В 2012 году появились садовые жуки-Тильды, которые стали настоящей находкой для ценителей оригинального дизайна и нестандартных решений. В 2013 году дизайнер представила Тильд в мужском образе, вобрав в себя образы героев известных сказок и легенд. Стойкий Солдатик и Пиноккио стали новыми персонажами в мире Тильды.

В последующие годы игрушка продолжала удивлять своим разнообразием и креативностью. В 2014-2015 годах была выпущена кукла-купальница, которая покорила сердца многих своей нежностью и очарованием. На следующий год рукодельницам было предложено новое творческое задание – создать куколку с нарисованными волосами, давая возможность проявить свою фантазию и уникальный стиль.

В настоящее время можно встретить различные виды кукол, которых изготавливают мастерицы, на просторах многочисленных интернет-магазинов, а также в небольших магазинчиках игрушек ручной работы и бутиков. Эти популярные украшения в наше время можно встретить и в руках маленьких детей, и в интерьере уютного кафе или даже офиса.

В 2019 году издательством Контэнт была выпущена книга в твёрдом переплёте «Тильда. Шьём уютные проекты для дома» Финнангер Тоне. По книге можно научиться делать различные вещи в стилистике куколки, например: предметы для интерьера, покрывала и наволочки для подушек, бижутерию и милые безделушки, сумки, косметички.

Конечно, эволюция Тильды продолжается, и она продолжает вдохновлять многих рукодельниц во всем мире. Новые идеи, техники и материалы постоянно появляются, расширяя границы возможностей для создания этих уникальных кукол.

ПРИНЦИПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ СОЗДАНИИ КОСТЮМА

Букина М.В., гр. ИДП-121

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Каждый источник вдохновения, который выбирает автор для работы, обладает своими характеристиками, формирующие основу для будущего костюма. Принципы анализа и переработки этих источников одинаковы, но могут иметь небольшие отличия в зависимости от индивидуальных особенностей. Дизайнеры часто выбирают природные формы в качестве основы для своих работ за счет разнообразия мотивов.

Процесс трансформации любого природного источника в определённую форму костюма состоит из нескольких этапов: сначала происходит изучение источника с визуальной стороны, выполняются

наброски для понимания пропорций, фактуры, пластики и характера объекта исследования.

После анализируются и выделяются характерные особенности источника, например, определенные цветовые решения, совмещение различных фактур или пропорций. На их основе создаётся ряд фор-эскизов, в которых источник начинает трансформироваться в условно-обобщенный стилизованный образ, также нельзя забывать о том, что природные мотивы не должны копироваться автором, будущее изделие должно ассоциироваться с первоисточником.

Следующий этап – создание итогового эскиза будущего костюма. Для этого на основе уже созданных первичных эскизов выделяется главный характерный признак, из которого будет создан проект изделия. В нём изображен рисунок будущего образа, где показаны форма, материалы, фактуры и цвета в одежде.

Далее создаются прототипы изделия, при помощи макетирования создаются лекала элементов одежды, а также изготавливаются образцы различных техник, которые будут использоваться в работе.

Заключительный этап – создание готового образа на основе разработанных эскизов и макетах.

Таким образом, для творчества художника природные формы и мотивы всегда были источником вдохновения. Дизайнеры находят гармонию и красоту из природы, используя ее разнообразие для создания различных изделий одежды. Эмоции от природы являются основой для создания новых коллекций. При создании костюмов дизайнеры трансформируют природные мотивы, выделяя их характерные особенности и цветовую гамму, сохраняя связь с первоисточником и эмоциональное воздействие на зрителя.

«ЭКО» И «ЭТНОДИЗАЙН» ПАВЛОВОПОСАДСКОЙ МАНУФАКТУРЫ

Захарченко М.С., гр. ИКТ-120

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Павловопосадские платки являются одним из символов русской культуры, вобравшим в себя всё лучшее из традиционного декоративно-прикладного искусства. Без павловопосадского платка и шали невозможно представить целостную картину русских народных промыслов.

Со временем цветочные орнаменты павловопосадских платков стали их главной узнаваемой особенностью. Возникла тенденция к расширению ассортимента платков с натуралистическими цветочными мотивами. Связано это было также с новыми веяниями в моде, поскольку в то время

изображения цветов свойственные русским промыслам можно было увидеть на фарфоре, вышивке, расписных подносах и другой посуде. Сочетание экодизайна, воплощенного в реалистичных цветочных узорах, и этнического образа, вдохновленного традиционным народным ремеслом набивных платков, придает изделиям павловопосадской мануфактуры особую привлекательность и художественную ценность. Каждый платок становится настоящим произведением искусства, сохраняя в себе кусочек истории и культурного наследия.

Павловопосадские платки действительно завоевали свою популярность и за пределами России благодаря уникальному дизайну, высокому качеству и актуальным во все времена растительным узорам. Успех на Всемирной выставке в Париже в 1937 году сыграл значительную роль в популяризации этих шалей за рубежом. Гран-при и восторженные отзывы гостей выставки привлекли внимание к традиционному русскому ремеслу и его высочайшему мастерству исполнения.

Таким образом, сочетание традиционных цветочных узоров с современными модными тенденциями способствовало успеху и развитию уникального стиля павловопосадских платков как предмета культурного наследия и объекта искусства. На данный момент эко тренд набирает всё большую популярность, за счёт чего павловопосадские платки по-прежнему не теряют свою актуальность.

ПЭЧВОРК И БОРО: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ

Иноземцева М., гр.КХТ-9-121

Научный руководитель доц. Кузнецова А.Н.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Пэчворк и боро являются разновидностью одного направления декоративно-прикладного искусства – лоскутного шитья. Первоначально обе разновидности появились как техники рукоделия. На первый взгляд, между ними немного отличий, так как оба принципа относят к текстильной мозаике, но это не совсем так. Как показало проведенное исследование они имеют целый ряд сходств и отличий. Целью данного исследования стал их сравнительный анализ, направленный на выявление характерных особенностей. Анализ поможет выявить их специфику и определить подходящий вектор для создания собственной коллекции одежды. Он проводился по широкому ряду признаков: происхождению, используемым материалам, сырьевому составу применяемых тканей, их орнаментальной, колористической и композиционной составляющей, основному принципу работы в рассматриваемой техниках, а также участием дополнительного декора в создаваемых изделиях.

Не смотря на различное происхождение – техника Боро уходит на несколько столетий назад в японское декоративно-прикладное искусство, а пэчворк имеет европейское происхождение, – его применение можно найти и в России, и в Англии. Базируются на работе с тканями, бывшими в употреблении, преимущественно хлопчатобумажными. Ткани нарезается на лоскуты различных форм (в зависимости от идеи и техники), из которых в дальнейшем складывается геометрический или абстрактный орнамент. При этом пэчворк подразумевает четко выраженный, зачастую симметричный, геометрический орнамент. Боро представляет собой геометрические композиции, носящие абстрактный характер, причем именно для боро характерна сдержанность колорита и строгость в подборе цвета. Сине-белые оттенки боро дают возможность отличить его от многоцветного пэчворка, в котором нет строгих канонов относительно цвета. Принцип создания полотна также различен и является ключевым отличием. В случае пэчворка – это сшивание полотна из многочисленных лоскутов правильных геометрических форм в соответствии в четкой, геометрически правильно решеткой. Выбор цвета осуществляется в зависимости от используемой геометрической решетки. Боро в свою очередь – не сшивание, а нашивание лоскутов поверх уже существующего полотна с перекрытием в 1-1,5 см, при этом неотъемлемой частью этого принципа считается использование машинной или ручной вышивки, как части композиции. Стежки выполняются швом «вперед иголкой» и имеют свое собственное название в боро – сашико. Таким образом, оба приема стали основой для современного квилтинга. Проведенный сравнительный анализ позволит определить автору необходимые средства для проектирования коллекции одежды.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Мальцева А.Д., гр. МАГ-ИК-822

Научный руководитель доц. Кузнецова А.Н.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Современные медиа и технологии оказывают значительное влияние на процесс создания музейных экспозиций. Их роль можно оценить как трансформационную, поскольку они расширяют границы традиционного музейного пространства и предоставляют новые возможности для взаимодействия с посетителями.

Цифровые технологии привносят в музейную практику следующие инновации:

виртуальная и дополненная реальность (VR/AR): эти технологии позволяют создавать интерактивные экспозиции, где посетители могут

погружаться в исторические события или исследовать экспонаты в трехмерном пространстве;

интерактивные дисплеи и сенсорные экраны: они обеспечивают более глубокое взаимодействие с контентом, позволяя посетителям управлять информацией и изучать её в своем собственном темпе;

мобильные приложения и аудиогиды: с их помощью музеи предлагают персонализированные туры и обогащают опыт посетителей через аудиовизуальные сопровождения.

Социальные медиа также играют важную роль, делая музейный опыт более доступным и вовлекающим:

онлайн-экскурсии и стриминг: музеи используют платформы социальных медиа для трансляции экскурсий, что позволяет людям со всего мира посещать музеи виртуально;

интерактивные проекты и образовательные программы: социальные медиа становятся площадкой для обмена знаниями и взаимодействия с аудиторией, что способствует расширению образовательной миссии музеев.

Большие данные и аналитика помогают музеям лучше понимать своих посетителей:

анализ посещаемости и предпочтений: сбор и анализ данных о посетителях позволяют музеям адаптировать экспозиции под интересы и потребности аудитории;

персонализация опыта: использование данных для создания персонализированных рекомендаций и маршрутов по музею делает каждый визит уникальным.

Таким образом, современные медиа и технологии не только изменяют способы презентации музейных коллекций, но и способствуют созданию новых форм образовательного и культурного взаимодействия. Они открывают перед музеями новые горизонты для развития и позволяют привлекать более широкую аудиторию, делая культурное наследие более доступным и интересным для современного человека.

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК В ДЕКОРИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ

Минеева П.Б., гр. ИКТ-121

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

В современном мире моды существует множество способов декорирования одежды, однако традиционные техники всегда остаются актуальными и востребованными. Устоявшиеся техники украшения одежды имеют богатое историческое наследие и представляют собой ценный источник вдохновения для дизайнеров.

Декорирование костюма с помощью гобелена – это уникальный способ придать одежде роскошный и изысканный вид. Гобелен – это особый вид ткани, на котором изображены различные сюжеты, узоры или мотивы. Использование гобелена для костюма добавляет ему аристократичности, стиля и оригинальности.

Современный гобелен даёт больше свободы для фантазии. С помощью нынешней интерпретации традиционных техник ткачества и различной пряжи и нитей, можно добиться большого многообразия фактур, которые интересно и самобытно сочетаются с игрой в костюме.

Одним из самых популярных способов использования гобелена в декорировании костюма является создание аппликаций или нашивок из этой ткани. Гобелен может быть вырезан и пришит на определенные части костюма, такие как лацканы пиджака, манжеты рубашки, карманы или даже в виде декоративных элементов на брюках. Такое оформление придает костюму особый шарм и делает его по-настоящему уникальным.

Также стоит отметить и другие техники.

1. Вышивка на одежде может быть выполнена различными способами: крестиком, гладью, бисером и другими материалами.

2. Аппликация представляет собой нанесение на ткань декоративных элементов из других материалов, таких как кожа, текстиль или пайетки.

3. Роспись на одежде может быть выполнена как вручную, так и с использованием специальных техник, таких как шелкография или цифровая печать.

При сочетании старых и новых приемов был создан костюм с применением современного гобелена, который соединяет в себе уникальность, красоту и стиль. Традиционные техники декорирования одежды продолжают вдохновлять и радовать нас своей красотой и изяществом в современном мире моды.

УЗБЕКСКИЙ ОРНАМЕНТ И РАЗНООБРАЗИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОРА С НИМ

Минкина А.А., гр. ИДП-120

Научный руководитель доц. Кузнецова А.Н.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Орнамент и узоры являются неотъемлемой частью национального искусства и культуры Узбекистана, отражая его богатое историческое наследие, традиции и обычаи. Глубокие корни узбекского орнамента уходят во времена древних цивилизаций, которые населяли территорию современного Узбекистана. В разные периоды истории на формирование узбекского орнамента оказывали влияние соседние культуры и цивилизации, такие как персы, греки, тюрки, монголы и таджики.

Изображение живых существ, особенно людей, было запрещено исламским духовенством еще в восьмом веке. В результате художниками разрабатывались сложные абстрактные и геометрические композиции, которые стали характерными для исламской культуры и декоративного искусства. Все орнаментальные композиции имеют великолепное колористическое решение – цвета чистые, контрастные, без переходов одного в другой, даже самые неожиданные сочетания красок гармоничны: зеленые и красные, синие и золотистые, серные и белые. Крупные и мелкие узоры всегда связаны в одно целое. Как бы фантастичны ни были орнаменты, ни всегда вписываются в четкие, тщательно продуманные схемы узоров. Можно выделить три основных вида узбекского орнамента. Ислими – разновидность цветочно-растительного орнамента. Состоит из линий в виде дуги, завитка, волны. Основными орнаментальными элементами, основанных на ислими являются изображения стеблей, лепестков, цветов, бутонов, плодов груш, перцев и других растений. Гирих – узоры из элементов, схожих с геометрическими фигурами. Они могут быть различными: сетчатыми или звездчатыми. Мураккаб (гулли гирих) в переводе с узбекского означает «сложное». В таких орнаментах сочетаются одновременно и гирих, и ислими. Мураккабы встречаются в декоре углов, квадратных форм, присутствует также и в виде полос.

Узбекские орнаменты и узоры широко используются в архитектуре и декоре зданий. Геометрические и растительные мотивы, выполненные в мозаике, резьбе по дереву и гипсу, а также росписи украшают мечети, мавзолей, расположенные в исторически городах Самарканде, Бухаре и Иве. Орнаменты встречаются и на фасадах, интерьерах жилых домов. Они несут информацию о традициях и вкусах их владельцев. Орнамент также является важным элементом интерьера. Текстильные изделия, такие как ковры, покрывала, украшены разнообразными национальными узорами, выполненными традиционными методами вязания, вышивки и коврового ткачества. Разнообразные орнаменты и узоры на узбекской национальной одежде: чапанах, куртках, паранджах и тюбетейках, – отражают статус, религиозную принадлежность и предпочтения своих владельцев. Современные узбекские дизайнеры также активно используют традиционные мотивы в своих коллекциях одежды и аксессуаров, сочетая и с современными тенденциями и материалами. Узбекская керамика и стекло также часто декорированы национальной орнаментикой. В оформлении традиционных предметов посуды можно наблюдать яркий колорит, геометрические и растительные мотивы, выполненные в характерных для региона стилях и техниках. Орнамент также присутствует в ювелирных изделиях, оружии, музыкальных инструментах, предметах культового значения. Это является свидетельством творческого потенциала и богатого культурного наследия народа Узбекистана.

СОЗДАНИЕ КОСТЮМА ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД ДЕВИЗОМ «ЛЕДЯНОЙ БРИЛЛИАНТ»

Нистиренко А.П., Разумова К.С., Сухарева Е.И., гр. ИКТ-121

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

В истории моды уже есть примеры использования пластика в костюме. Из этого материала создавали образы модельеры таких брендов, как Yves Saint Laurent, Issey Miyake, Alexander McQueen и другие.

В рамках выполнения данной работы был создан необычный и запоминающийся образ, который объединил в себе холодные оттенки и яркие блики, напоминающие ледяные горы.

В тоже время данный проект – это возможность показать, что эстетика и экологическая ответственность могут идти рука об руку. Не случайно авторы вдохновились горой Эверест – не только ее образами, но и контекстом огромной проблемы загрязнения этого прекрасного природного комплекса.

Именно поэтому для создания образа были использовали разнообразные нетрадиционные материалы. Они не только помогают передать блеск льда, но также поднимают вопрос использования веществ, загрязняющих окружающую среду.

Сначала был разработан эскиз образа, определены его основные элементы и цветовая гамма.

Затем был изготовлен корсета из пластика. С помощью строительного фена листовому материалу придали форму корсета с выступающими углами, имитирующими пики и скалы гор.

Для контраста фактур драпировали полиэтиленовую плёнку для создания мягкого, воздушного эффекта. Декор из бусин дополнил образ.

В результате был получен удивительный образ, который выглядел как мерцающий «ледниковый бриллиант».

Использование таких необычных материалов в создании образов позволяет проявить креативность и оригинальность, открывая перед нами новые возможности в мире моды, а также поднять важные злободневные проблемы.

СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ

Павлова А.И., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Глиняные промыслы зарождались стихийно в разных местах, где обнаруживали местонахождения глины в разных её видах. Большинство мастеров глиняной игрушки изготавливали свистульки. Считалось, что свист отпугивает злых духов. Так взрослые защищали своих детей от нечистой силы.

Время создания игрушки далеко не всегда может дать представление о характере образа. Одним свойственны простота и компактность формы, предельная обобщенность образов-типов, почти символов. Таковы произведения из многих малых центров Средней России – Курской, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Воронежской областей. Игрушки второго рода более сложны. Их формы и композиции тяготеют к трёхмерности объемов, подвижности и декоративности силуэтов, они требуют обозрения со всех сторон. В глиняной игрушке много архаических черт и образов, уходящих корнями в далекую древность.

Дымковская игрушка создается в деревне Дымково на берегу реки Ока. Для её росписи используются оттенки красного, черного, зеленого, желтого и белого цветов. Орнамент дымковской игрушки характеризуется цветочными мотивами и изображениями птиц.

Абашевская игрушка создается в деревне Абашево на Урале. В её колористике используются оттенки красного, синего, зеленого, желтого и белого цветов. Орнамент абашевской игрушки состоит из цветочных и растительных элементов.

Филимоновская игрушка создается в селе Филимоново в Тверской области. Для её росписи обычно используются красные, желтые, зеленые и синие оттенки. Орнамент филимоновской игрушки часто представлен растительными узорами, геометрическими фигурами и изображениями птиц.

Каргопольская игрушка создается в Каргополе, на севере России. В её колористике обычно используются оттенки розового, голубого, зеленого и бежевого цветов. В орнаменте каргопольской игрушки изображаются геометрические узоры, цветочные мотивы и изображения животных.

Художественные керамические промыслы России представляют собой богатое наследие народного искусства, которое передается из поколения в поколение. Особенности российской керамики проявляются в разнообразии традиций, техник и стилей, отражающих многовековую историю страны.

СКУЛЬПТУРНЫЕ СПОСОБЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Полонская М.С., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Скульптурные способы декорирования керамических изделий в прошлом отражают техники и традиции различных цивилизаций, начиная с первобытных обществ и заканчивая более современными временами.

Древние цивилизации – Египет, Месопотамия и Китай – использовали различные методы декорирования керамики. Одним из наиболее распространенных была рельефная скульптура, где узоры и изображения вырезались или выдавливались на поверхности глиняного сосуда.

В древних греческой и римской культурах часто использовалась техника лепки для создания трехмерных скульптурных элементов на керамических изделиях. Фигуры богов, героев и животных создавались отдельно и затем приклеивались к сосудам или плитам.

В Индии и Китае скульптурные способы декорирования керамических изделий включали технику росписи и гравировки. Мастера создавали узоры, символы и изображения с помощью кистей и ручек на сырой глине, а затем обжигали изделия, чтобы закрепить декоративные элементы на поверхности.

Современная керамика также удивляет своим разнообразием техник. Она сочетает в себе традиционные методы и новейшие технологии, позволяя создавать уникальные и инновационные произведения искусства. Среди таких техник: 3D-печать, лазерная гравировка, художественная роспись, текстурирование и рельеф, соединение материалов.

На основе изученных материалов был создан мудборд коллекции и описаны источники вдохновения. Основой идеи служат современные подставки под благовония, а мотивом – русские квасники. Издавна благовония применялись в качестве ритуальных, целебных, оздоравливающих и парфюмерных средств. В наши дни это не менее актуально и даже популярно, благодаря таким сферам как йога и эзотерика.

После составления мудборда, были подобраны материалы, созданы черновые и чистовые эскизы. Главными образами коллекции стали мужчина рыбак и девушка, сидящие в лодках.

Были слеплены основные фигуры, проделаны отверстия для благовония, высушены, покрашены используя технику художественная роспись и покрыты лаком.

В ходе данного исследования были изучены скульптурные способы декорирования, а также был проделан путь от идеи к готовой коллекции, эскизам применения и цифровым изображениям.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РЕТРОФУТУРИЗМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Рогозова А.А., гр. ИКТ-120

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Ретрофутуризм – это синтез прошлого и будущего. Он объединяет элементы прошлого с концепциями будущего, создавая уникальный стиль. Ретрофутуризм зачастую вдохновляется научной фантастикой прошлых лет, из-за чего современный контент вызывает ощущение ностальгии. Этот жанр вызывает у зрителя эмоциональную реакцию, которая связана как с воспоминаниями о прошлом, так и с фантазиями о будущем.

Ретрофутуристические элементы проникают в современную рекламу, дизайн, кино и музыку, немного изменяя при этом визуальный язык и восприятие его аудиторией.

Фильмы и сериалы. В сериале «Очень странные дела» («Stranger Things») можно наблюдать ретрофутуристическую эстетику 1980-х годов с элементами научной фантастики. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» («Blade runner 2049») является современным продолжением культового научно-фантастического фильма 1982 года «Бегущий по лезвию» («Blade runner»). Эта картина объединяет в себе мотивы киберпанка и винтажного стиля.

Игровая индустрия. Некоторые видеоигры, такие как «Fallout», «Cyberpunk 2077» вдохновлены также эстетикой ретрофутуризма. Игрок погружается в альтернативные вселенные, вдохновленные представлениями о будущем, которые были приняты в прошлом.

В индустрии моды встречаются коллекции с элементами космоса и астронавтики: металлические оттенки, космические принты и формы. Как раз они и придают им ретрофутуристический шарм. Аксессуары, такие как солнцезащитные очки, «космические» сумки и обувь с экстравагантными мотивами могут быть также вдохновлены этим течением. Винтажные детали с современным видом. Дизайнеры могут использовать различные силуэты из прошлого, ретро-украшения, но видоизменять их, выполняя их в современных материалах для создания нужного эффекта.

Ностальгия, сентиментальность, уникальность, исторический контекст, а также технологический прогресс и эмоциональная «привлекательность» – это все причины актуальности такого течения как ретрофутуризм. Оно является не только олицетворением фантазий о будущем, но и отражением культурного наследия и творческого самовыражения в современном мире.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Сейфатова Н.Б., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Освещение всегда являлось одним из основополагающих элементов дизайна интерьера. Благодаря ему в помещении создается особая атмосфера, уют и настроение. Свет помогает разделить пространство на зоны, ориентирует человека, а также подчёркивает стиль интерьера, создает акценты.

На сегодняшний день востребованными являются осветительные приборы следующих направлений: экологичные и минималистичные. Это закономерно, так как мода на здоровый образ жизни влияет на многие сферы, в том числе и на дизайн интерьера. Повышенное внимание уделяется натуральным материалам. Зачастую люди устают от городской жизни, поэтому хотят видеть у себя в домах что-то экологичное, спокойное для восприятия, приятное на ощупь.

Данное течение коснулось и осветительных приборов, всё чаще в магазинах мебели представляют светильники и люстры из стекла, дерева, бамбука, ткани, соломы. Форма и декор изделий могут повторять природные формы – ветви и листья, или природные текстуры.

Также одним из самых востребованных трендов современного освещения стали минималистичные светильники. В первую очередь это комфортное освещение. Минимализм сочетает в себе все самое актуальное: лаконичный дизайн, скрытые, незаметные источники света, отраженный свет, простые, но интересные формы, спокойная цветовая гамма.

Чаще всего используют оттенки приближенные к природным: оливковые, хвойные, медовые, охристые, серые и коричневые. Формы изделий обтекаемые, напоминают сферы, капли, лучи, обручи, кривые линии, также часто присутствует асимметрия.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КИНУСАЙГА

Стельмак И.П., гр. КХТ-9-121

Научный руководитель доц. Кузнецова А.Н.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Кинусайга – современный вид декоративно-прикладного искусства. Зародился он в 1987 году. Первой, кому пришла в голову идея изготовления панно на деревянной основе из кусочков шелка, была японка Маэно Такаши

Техника кинусайга очень многоцветна и живописна. От японской живописи ее отличает использование вместо красок кусочков шелковых тканей.

Традиционной японской одеждой, национальным костюмом японцев считается кимоно. Его всегда шили из натурального и дорогостоящего шелка, поэтому старые кимоно тоже ценились, их не выбрасывали, а использовали повторно, разрезая не лоскут и создавая другие изделия.

В настоящее время техника кинусайга из японского вида искусства стала искусством повсеместным. Если японцы традиционно в картинах использовали национальные мотивы, то европейцы в своих работах раскрывают широкий спектр сюжетов и тем. Здесь можно видеть целый набор: пейзажи, куклы, цветы, портреты и другое.

Развитие технологий оказало влияние и на ее совершенствовании. Для ее выполнения больше не требуются тяжелой деревянной основы. Деревянные дощечки стали использоваться крайне редко, так как подготовка, пропиливание деревянной основы достаточно трудоемкий и длительный процесс. Современные материалы для работы в технике кинусайга – это листовой пенокартон и пенотекс. Они являются более легкими и играют роль оптимальной основы для создания панно. Сегодня технология стала популярной и в России, а европейцы дали ей даже свое название «пэчворк без иглы». Ассортимент изготавливаемых изделий больше не ограничивается рамками панно, в этой технике изготавливают целый ряд предметов интерьерного декора, таких как шкатулки, шары, ширмы и другие изделия с участием оформления текстилем. Но поменялся не только материал основы, другими стали и вставляемые материалы. Для создания художественных изделий в указанной технике больше не ограничиваются только кусочками шелка из дорогих кимоно, но и активно используют самые обычные ткани и разнообразные материалы, включающие трикотаж, кружево, бархат, мех и др. Картины, выполненные в данной технике, являются эксклюзивными работами мастериц и художников. Некоторые из них можно смело отнести к изделиям уникального характера и произведениям искусства. Каждая картина в технике кинусайга проходит длительный процесс подготовки и является итогом тщательной и кропотливой работы.

ТРАДИЦИОННЫЕ МОТИВЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ МАЙОЛИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКЕ ОФОРМЛЕНИЯ НАБОРА КОСТЕРОВ

Тарасова Е.Д., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Майолика имеет уникальную многовековую историю, берущую свое начало от глиняных изделий Древнего Египта и Месопотамии. Она является одним из видов керамики и представляет собой изделия из крупнопористой глины, покрытые глазурью, расписанные и обожженные.

Особый интерес представляет итальянская майолика, сформировавшаяся на основе испано-мавританских керамических изделий и традиционных итальянских мотивов в эпоху Возрождения. Старинную итальянскую майолику отличают широкая цветовая палитра, состоящая из шести базовых цветов и их разнообразных сочетаний, достигающаяся за счет применения оксидов различных металлов при изготовлении глазури, преобладание сине-зеленых красок в сочетании с охрой и определенная композиция: декоративные элементы часто расположены симметрично относительно центра или симметрично по диагоналям.

Традиционными мотивами итальянской майолики можно назвать стилизованные павлиньи перья, орнамент «рыбья чешуя», гранатовый орнамент, орнаменты-гротески, в которых переплетаются изображения фантастических существ, растительных форм, ваз.

В наши дни традиционные мотивы итальянской майолики применяются для оформления не только посуды и предметов интерьера, но и одежды. Ярким примером может послужить коллекция Dolce and Gabbana 2015 года, объединившая в себе сочность цветов, легкость тканей, впечатляющие аксессуары и характерные итальянские образы. Особую роль майолика играет в создании интерьеров в итальянском стиле и изготовлении бижутерии.

На основе традиционных образов итальянской майолики эпохи Возрождения был создан проект оформления набора костеров для современного интерьера. Костеры – это подставки под чашки, которые могут быть выполнены из различных материалов: дерева, стекла, картона. Сейчас можно видеть в интерьере и вязанные, шитые костеры.

Для проекта по созданию костеров были выбраны сиреневый, голубой и темно-синий, оттенки оранжевого и коричневого, черный и белый. Для придания изделиям современной трактовки, помимо выбранной цветовой гаммы, был использован прием членения композиции на части. Костеры выполнены из деревянной основы и расписаны акриловыми красками. Блеск изделиям придает глянцевый лак, нанесенный после завершения росписи.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

Манукянц А.С., гр. ИКФ-121
Научный руководитель доц. Ветрова Е.А.
Кафедра Финансов и бизнес-аналитики

Художники всегда сталкивались с тяжелым трудом и умственным напряжением. Фотографам, например, приходилось таскать с собой тяжелое оборудование и проявлять собственную пленку, путешествовать в отдаленные места и часто ждать подходящего момента для съемки.

Но что, если машина могла бы сделать все это за фотографа? Сегодня новые генераторы изображений на базе искусственного интеллекта, такие как DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion, способны создавать потрясающие, фотореалистичные изображения, и некоторые художники уже чувствуют приближение катастрофы.

Искусственный интеллект – это процесс машинного обучения. Это имитация человеческого интеллекта в компьютере. Программы учатся и сохраняют информацию по мере своего развития.

Использование ИИ в фотографии началось еще в 1990-х годах, когда стали разрабатывать алгоритмы, способные анализировать и понимать содержание изображений. В 2000-х годах ИИ начали внедрять в потребительские цифровые камеры для таких функций, как распознавание лиц и съемка улыбок.

За последнее десятилетие искусственный интеллект стали использовать для выполнения более сложных задач: от автоматической маркировки людей на фотографиях до создания совершенно новых фотореалистичных изображений. Ключевые области работы ИИ с изображениями: автоматическая обработка изображений; интеллектуальные приложения для камер; генерация изображений; поиск изображений; тегирование и организация фотографий; прогнозирование в фотографии.

Таким образом можно сделать вывод о том, что на данном этапе развития искусственный интеллект в фотографии – отличный инструмент для творца, но уж точно не замена ему.

ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЁ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Закаева Д.В., гр. КХТ-121

Научный руководитель доц. Неоронова А.П.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Золотное шитьё известно с незапамятных времен и является актуальным по сей день. Легенды гласят, что вышивкой золотом владели еще фригийцы. Это искусство знал Древний Египет, шитые золотом одежды носили властители Ассирии и Вавилона, расшивали золотом пояса и диадемы красавицы Древней Греции. На территории России в слое золы, оставшейся от пожара 1238 года в Москве, археологами был обнаружен клад, состоящий из серебряных украшений, серебряного лома и фрагментов женской одежды с нашивными серебряными и позолоченными накладками. В те времена золотное шитьё считалось промыслом простых граждан. Секреты ремесла, приёмы шитья переходили по наследству от матерей к дочерям, а также девушки могли получить навыки шитья и в местных монастырских мастерских.

На Руси золотошвейный промысел появился в далеком X веке благодаря княгине Ольге, которая привезла изделия с ним из Византии, а далее русские мастерицы учились воспроизводить по ним шитьё. Изначально вышивали настоящей золотой нитью. Затем стали использовать нити, в которых содержится до 8% драгоценного металла, поэтому шитьё стало называться не золотым, а золотным шитьём. Основой идет хлопчатобумажная ниточка и на нее натягивается проволока. Раньше золотая нить прошивалась через ткань, сейчас она крепится только сверху. Это связано с тем, что нитка была тонкая и часто обрывалась, приходилось начинать работу заново. Золотное шитьё всегда было самым известным промыслом города Торжок. Сам город является центром традиционного бытования золотошвейного искусства. Промысел известен с XIII века. В XX веке Торжок остается единственным русским городом, сохранившим традиции древнерусского золотого шитья. Сегодня промысел все еще существует и активно развивается в древнем городе. Вышивание золотной и серебряной нитью, жемчугом и шелками приобрело здесь массовый промысловый характер и выработало свои особые художественные черты.

На сегодняшний день золотное шитьё остаётся очень актуальным. Современные дизайнеры – как зарубежные, так и отечественные, активно используют и применяют вышивку для украшения вечерних образов и аксессуаров. Декорированные изделия выглядят элегантно и дорого, что позволяет образу выделяться на фоне других. Начинающие модельеры, ремесленники активно изучают промысел, поскольку он имеет глубокий исторический контекст и позволяет филигранно отразить авторское решение.

ГРАНЖ: ИСТОРИЯ И АКТУАЛИЗАЦИЯ СТИЛЯ

Захарова П.В., гр. ИКТ-120

Научный руководитель доц. Неоронова А.П.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Уникальный характер каждого модного стиля обусловлен их разнообразными историями зарождения в разные временные периоды. Однако ни одно направление не так ярко демонстрировало свое неприятие к моде, как гранж. Этот стиль, происходящий из музыкальной сферы, тесно переплетался с определенным модным направлением, которое отражало дух протеста и уникальное видение мира его последователей.

Появившийся в конце 80-х – начале 90-х годов в Сиэтле стиль стал ярким выражением протеста против коммерциализации, пустоты и поверхностности современного мира. Одежда гранжа характеризовалась небрежным, почти изношенным видом. Важнее было не стремление к изяществу или роскоши, а самовыражение, поиск собственного пути и голоса в обществе, насыщенном стереотипами и шаблонами. Гранж перестал быть просто модным явлением – он стал культурным движением, воплощением стремления к свободе и подлинности.

Однако, несмотря на некоторую небрежность в образе, стиль гранж в 90-х годах в России был тщательно продуманным и одновременно очень эклектичным, в связи с тем, что развитие стиля началось в переходный исторический момент для страны. Модницы сочетали разные элементы одежды и текстуры, основанные как на советской, так и западной моде, создавая уникальные образы. Аксессуары добавляли индивидуальности стилю и подчеркивали решительный характер образа. Эксцентричные прически и макияж помогали выделиться из толпы и подчеркнуть свою неповторимость. Это был период, когда западная мода стала более доступной, а молодежь активно искала новые способы самовыражения.

В настоящее время гранж-мода по-прежнему вдохновляет дизайнеров и стилистов по всему миру, отражая идеи свободы выражения себя как творческой личности, непринужденности и отказа от гламура. Ее актуальность сохраняется благодаря призыву к самобытности и индивидуальности, а ключевые принципы этого стиля – свобода, независимость и оригинальность – всегда остаются востребованными.

ТЕХНИКА БУФОВ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Чехерия Н., гр. КХТ-9-121

Научный руководитель доц. Кузнецова А.Н.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Одежда в жизни современного человека играет роль не столько материальной категории, сколько эстетической и коммуникативной, демонстрируя статус человека, его отношение к той или иной социальной и культурной группе.

Одной из наиболее эффектных фактур являются буфы, выполненные различными способами. Термин и история Слово «буфы» произошло от французского слова «bouffer», которое на русский переводится как «надуваться» или «топорщиться». Буфы – метод создания фактуры поверхности одежды, выполненной при помощи строчек, закрепляющих ткань в виде объемныхборок. Как правило, буфами украшают различные участки одежды, аксессуары и элементы текстильного интерьера (подушки, шторы, покрывала и т.п.). В историческом аспекте буфы использовались в основном для демонстрации статуса обладателя костюма, появившись ещё в эпоху возрождения. Сегодня этот вид отделки можно смело отнести к ретро. Данная техника была невероятно популярна в 70-80-е годы 20 века. Казалось, буфы почти потеряли популярность к концу двадцатого века. Но несколько лет назад они вновь стали востребованы. Разнообразие фактур, которые дают различные способы сборки буфов и их комбинирование, возможность подчеркнуть красоту и скрыть недостатки фигуры, создать женственный и романтичный образ, роскошь и нарядность, придаваемые буфами любой изделию, были по достоинству оценены дизайнерами всего мира. Сегодня многие дизайнеры, по достоинству оценили способность буф придавать любой вещи женственный и романтичный образ, роскошь и нарядность. Наряды с буфами представляют в своих коллекциях известные модные дома, например, такие как Jean Paul Gaultier, Chanel, Kei Ninomiya и др.

Исследование показало, что современные интерпретации данного метода отличаются большим разнообразием и позволяют дизайнерам свободно выбирать необходимый принцип формирования буфов для создания текстильных изделий для костюма и интерьера, как единичного, так и серийного характера. На сегодняшний день данная техника приобрела свою эстетику, которую смело используют дизайнеры в своих изделиях, придавая им уникальность и выразительность.

ОРНАМЕНТАЛИСТИКА РУССКОГО ИЗРАЗЦА В ДЕКОРИРОВАНИИ ВЫШИВКОЙ КОРСЕТА

Чикирева А.Д., гр. ИДП-122

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Русские промыслы – великое культурное наследие и в наши дни мы можем сделать всё для того, чтобы это искусство сохранялось, процветало и находило отражение в современных реалиях.

Самым русским видом строительной керамики исторически является изразец. Русский изразец – одно из интереснейших явлений богатого наследия традиционной культуры русского народа. Изразец является достаточно сложной конструкцией.

Самые ранние (старинные изразцы) относятся к X веку и являются ровесниками Крещения Руси. Изразцовое искусство и архитектурная керамика в России существует более десяти веков. Русский изразец – знаковое явление культуры позднего русского Средневековья.

Изразцы – это специальная плитка, которой испокон веков украшали печи и камины, а также дома, в том числе и на Руси. Издревле изразцы покрывали глазурью зеленого цвета, из-за чего сами изразцы получили название «муравленые» (зеленая трава – «мурава»). Особенного развития и популярности муравленые изразцы достигли к XVII столетию.

В наши дни достаточно популярным предметом одежды стал корсет. На сегодняшний день корсет – многим любимейший аксессуар и элемент образа. Один из вариантов декорирования предметов одежды – вышивка. В данной работе рассматривается вышивка бисером, бусинами и камнями.

Вышивка бисером очень выразительна. С ее помощью можно создать интересный, неповторимый образ. Сверкающий бисер может быть декором для праздничного образа.

Совместив в изделии сверкающую вышивку бисером и орнаменты русских изразцов, можно получить уникальный предмет одежды, вдохновлённый русским искусством изразца.

Искусство русских промыслов может находить отражение в современных реалиях и, таким образом, создавая уникальные изделия, вдохновлённые русскими промыслами, мы можем сохранить это наследие и дать ему возможность развиваться в современном мире.

ВИНТАЖНЫЕ И РЕТРО-ТЕНДЕНЦИИ В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ

Шишова И.К., гр. ИКТ-120

Научный руководитель доц. Громова М.В.

Кафедра Декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля

Винтаж – это стилевое направление, которое охватывает несколько периодов, воплощая в себе модные тенденции прошлых эпох. Одной из основных характеристик стиля винтаж является включение в создаваемый образ предметов, сделанных вручную или выпущенных в лимитированном количестве.

С каждым днем винтажные вещи набирают все большую популярность среди общества. Именитые бренды выпускают коллекции, посвященные ретро-моде. Создаются специализированные магазины, которые продают находки моды прошлых лет. Тенденцию на старинную одежду можно объяснить несколькими факторами:

Уникальный стиль: винтажная одежда часто отличается особыми стилями и дизайнами, которые обычно не встречаются в современной моде. Людей привлекает индивидуальность и креативность ретро изделий, поэтому такая одежда позволяет своим обладателям выделиться из толпы.

Качество: винтажная одежда часто ассоциируется с более качественными материалами и мастерством изготовления. Многие винтажные вещи были созданы на совесть, с использованием прочных тканей и детальных методов изготовления.

Ностальгия: у каждой ретро-вещицы есть своя история, которая позволяет людям соприкоснуться с прошлым, будь то модные тенденции определенного десятилетия или личный секрет бывшего обладателя. Некоторые ценители предметов старины считают, что у той или иной безделушки определенно есть душа.

Забота об окружающей среде: индустрия моды оказывает значительное воздействие на окружающую среду, и растет осознание необходимости устойчивых и экологических практик. Выбор винтажной одежды – это способ для людей приобщиться к устойчивой моде путем повторного использования предметов одежды.

Культура бережливости: рост культуры бережливости, подпитываемый социальными сетями и влиятельными лицами, сыграл значительную роль в популяризации винтажной одежды. Благотворительные магазины и онлайн-платформы для покупки подержанных вещей стали более доступными, способствуя широкому распространению винтажной моды.

Таким образом, популярность винтажной одежды нельзя недооценивать. Эта мода будет только развиваться и модернизироваться.

УЗОРЫ ДИНАСТИИ ТАН ПОД ВЛИЯНИЕМ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА

Дун Маньмань

Научный руководитель проф. Уваров В.Д.

Кафедра Искусства костюма и моды

Династия Тан (618-907 гг. н.э.) была славным и значимым периодом в истории Китая. Она отличалась национальной мощью, экономическим процветанием и культурным развитием. Тан была открыта для иностранного влияния и успешно интегрировала его элементы. Иностранные элементы играли важную роль в развитии династии Тан и повлияли на её формирование и развитие.

Внешние факторы в основном относятся к «людям Ху» и «Ху Фэн», которые используются для обозначения людей, их обычаев и привычек в северных и западных регионах. У этих чужаков есть две дороги, ведущие к династии Тан: сухопутный Шелковый путь и морской Шелковый путь. Под влиянием танской политики в коренную культуру Китая в различных формах и разными путями проникло множество иноземных материальных и духовных культур.

Культурные обмены с соседними странами во времена династии Тан также способствовали эволюции наследия узора. Как видно из шелковых тканей, найденных в Турфане (Китай), в них использовались мотивы, которые предпочитали жители Центральной Азии. В шелковых тканях появилось большое количество узоров «птица с лентой нанизанного жемчуга», узор «анималистика нанизанного жемчуга», и узор «охотник в обрамлении нанизанного жемчуга», которые экспортировались вместе с традиционными шелковыми тканями, чтобы удовлетворить потребности западного рынка. Мотивы согдийской парчи оказали глубокое влияние на развитие узоров династии Тан.

С проникновением западной культуры постепенно сформировались узоры, сочетающие в себе гирлянды цветов и животных. Например, типичным примером является узор из цветов стоящего льва династии Тан, который прекрасно сочетает в себе западные изображения животных с китайскими цветочными узорами. В то же время Китай представил множество экзотических растительных узоров. К ним относятся гранатовый узор, виноградный узор, узор перевитых ветвей, узор «нанизанные жемчужины», жимолость, цветочный узор Баосян, букеты узора и т.д. Согласно исследованиям ученых Ци Дунфана и Чжан Цзин, на золото и серебро династии Тан влияло множество внешних факторов, и эти внешние факторы были разделены на три системы: согдийскую, сасанидскую и римско-византийскую. Также отмечается, что в золотых и серебряных

изделиях династии Тан присутствуют различные культурные факторы, такие как индийский, тюркский и арабский.

Внешние факторы способствовали эволюции узоров династии Тан, а узоры династии Тан оказали влияние на такие страны, как Япония и Корейский полуостров. В исследовании отмечается, что только благодаря обмену с остальным миром культура может развиваться широко и глубоко.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ФОРМ И МАТЕРИАЛОВ В КИТАЙСКОЙ ТАПИССЕРИИ

Ли Ячань

Научный руководитель проф. Уваров В.Д.

Кафедра Искусства костюма и моды

Искусство таписсерии – это вечное искусство, искусство с сильной жизненной силой. От традиций к современности, после сотен лет изменений и развития, искусство таписсерии продемонстрировало разнообразные тенденции в языке дизайна и тесно интегрировалось с современными технологиями с точки зрения материалов и методов производства. Благодаря этому современное искусство таписсерии обладает уникальным художественным стилем: многомерностью, новизной и разнообразием.

Производство современных таписсерий больше не является имитацией картин или фотографий, и дизайнер и изготовитель постепенно превращаются из двух отдельных людей в одного универсального художника, разрабатывающего и изготавливающего свои собственные произведения или разрабатывающего дизайн в процессе изготовления. Идеологическое содержание таписсерии также становилось все более обширным – от религиозных изображений, пейзажей и сцен охоты до размышлений об обществе и людях.

Исследование материалов современными художниками-таписсьерами эволюционировало от традиционных материалов к новым высокотехнологичным материалам. Оптические волокна и прозрачные/полупрозрачные волокна начали активно внедряться в производство современных таписсерий, формируя новые средства выражения, принося новые визуальные впечатления в аудитории и изменяя то, что люди думают о традиционных таписсериях.

Слияние таписсерии и современного искусства вырывается из ограничений традиционных концепций и представляет собой богатый художественный результат. От первоначального плоскостного графического искусства до новой формы искусства с трехмерными эффектами. Современные технологии используются для создания изображений высокой четкости в качестве основной части, так что традиционные непрозрачные материалы могут достигать отражающих и

светящихся эффектов. Создание современной таписсерии демонстрирует разнообразные тенденции, будь то с точки зрения самовыражения художника, творческих средств или идеологии, что также является неизбежным процессом в контексте развитием мировой культуры.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ: МОЗАИКИ, ТАПИССЕРИИ И СКУЛЬПТУРЫ

Лю Фан

Научный руководитель проф. Уваров В.Д.

Кафедра Искусства костюма и моды

До 1840 года в древнем китайском обществе не существовало понятия городского общественного пространства, как это отражается в западных теориях. На городских улицах и на площадях искусства не было. Развитие искусства общественных пространств в Китае прошло примерно четыре этапа:

Первый этап – с 1840 по 1920 год. Вслед за поражением Китая в Опиумных войнах в 1840 году европейские державы учредили концессии в крупных прибрежных городах, где западные колонизаторы реализовывали концепции городского планирования. Вместе с этим на общественных зданиях начали появляться монументальные формы живописи: росписи и мозаики, а на площадях – памятные скульптуры.

Второй этап – с 1920 по 1949 год. Большое количество китайских художников отправились в Европу для изучения западных концепций городского планирования и западного искусства, такого как скульптура, таписсерия и живопись. Результатом этого стали монументальные скульптуры и живопись, благодаря которым начал появляться национальное искусство общественных пространств Китая.

Третий этап – с 1949 по 1978 год. С основанием Нового Китая началось всестороннее изучение советского искусства, Китай пригласил советских экспертов для участия в городском планировании Китая и создании искусства общественных пространств, а также для подготовки соответствующих специалистов для Китая. Основными формами этого периода были монументальные живопись, скульптуры, таписсерии, мозаики и множество других видов искусства.

Четвертый этап – с 1978 года до современности, с проведением реформ и открытия Китая для иностранцев, западные художественные тенденции начали оказывать влияние на китайское искусство. Искусство общественных пространств не только подчеркивает общественный характер места, но также постепенно начинает обращать внимание на отражение запросов общества. В этом периоде начало появляться множество

произведений стрит-арта и инсталляций. В будущем прогресс науки и технологий принесёт бесконечные возможности для искусства общественных пространств, которое в Китае вступило в совершенно новую фазу, где технологии, глобализация и участие общественности стимулируют его развитие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ В ТРАДИЦИОННОЙ МЕТОДИКЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА ШРИ-ЛАНКИ

Дхармадасаге Сугат Дхармадаса
Научный руководитель проф. Уваров В.Д.
Кафедра Искусства костюма и моды

Ланкийские мастера используют в своей работе четыре вида глины: белую, красную, желтую и черную. Основные школы гончарного искусства Шри-Ланки сложились в местах сосредоточения самых обильных её запасов. Со временем изделия разных регионов приобрели отличительные региональные особенности.

Самой распространённой в стране является красная глина – она в изобилии встречается вдоль русел рек в таких районах, как Келания, Никапатха и Биягама. При обжиге из такого материала получаются оранжево-красные или коричневые изделия. Крупные месторождения белой глины или каолина, находятся в областях Боралесгамува и Меэтиягода. Часто для изготовления изделий мастера смешивают несколько видов глины, например, красную и чёрную в одинаковых пропорциях.

Традиционные методы производства на протяжении веков передавались из поколения в поколение – с древности они претерпели лишь небольшие изменения. Для формовки изделия используется деревянный гончарный круг, называемый «сакапорува». После первоначальной формовки глиняный сосуд сохнет на солнце, а затем гончар его дорабатывает. Формовка завершалась лощением: гончар производил финальную шлифовку предмета с использованием деревянного бруска, гладкой гальки или раковины. На этом этапе гончар мог добавить декор, нанести орнамент с помощью резца или штампа. Более дорогие изделия украшались фигурным орнаментом и цветными изображениями.

Обжиг производился в традиционной низкой печи с каменными стенками и куполообразным покрытием из толстого слоя рисовой шелухи или другого горючего материала. Длительный обжиг, который занимал от 12 до 24 часов, позволял получить качественную, красивую и прочную глиняную посуду.

Одной из самых древних технологий нанесения орнамента или надписей на поверхность глиняных изделий является процарапывание острым предметом. После обжига рисунок заполняется каолином или белой краской. Резьба по керамике до сих пор используется гончарами Шри-Ланки в основном в Келании.

Также широко распространено декорирование изделий при помощи росписи красками. Краски на керамическое изделие могут наноситься как до, так и после его обжига. При окрашивании и росписи глиняных сосудов мастера использовали цвета земли, особенно красный, желтый и оттенки охры.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА БАРОККО: ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ АВТОРСКОЙ МОДЫ

Новгородова А.В., гр. ИКЮ-121

Научный руководитель проф. Уваров В.Д.

Кафедра Искусства костюма и моды

Искусство барокко впервые зародилось в конце 16-го века и было прямым продолжением ренессансного стиля. Стиль «барокко» в одежде 17 века отличался вычурными нарядами, роскошью и избытком декоративных деталей. Барочная одежда часто использовала яркие и контрастные цвета, такие как красный, синий, золотой, пурпурный и зеленый. Золото было цветом роскоши и богатства, красный цвет символизировал страсть и драматизм, изумрудный добавлял свежесть и живость в композиции. Мужчины и женщины европейской знати стремились во всем подражать моде французского двора. Следует заметить, что иконой стиля при дворе Людовика XIV была его фаворитка мадам де Монтеспань.

На сегодняшний день стиль «барокко» является источником вдохновения для многих модных домов, таких как Prada, Dolce&Gabbana, Chanel, Balmain. В их коллекциях все чаще появляются модели с элементами данного стиля. В одежде фигурируют разнообразные корсеты, банты, воротники и рукава-буфы.

Сегодня стиль «барокко» в одежде женщины все также театрален и экстравагантен. Гардероб в данном стиле хорошо подходит для торжественных и светских мероприятий.

Остается актуальной асимметрия в одежде, летящие силуэты и глубокие декольте. Модельеры активно используют кристаллы и стразы для создания изделий в барочном стиле. В вышивке преобладают серебряные и золотые нити. В новом сезоне в моду входят цветочные и растительные принты, таписсерия в сочетании с тончайшими кружевами, многоярусные манжеты, которые добавляют объема и драматичности образам.

Барокко 21-го века – это не столько про фасоны одежды, сколько про материалы, их фактуру и декор. Ведущие позиции в стилистике барокко занимают такие ткани, как бархат, атлас, шелк.

Цветовая палитра, как и в 17-м веке, ориентирована на глубокие и насыщенные цвета, такие как черный, серебряный, золотой, бордовый, перламутровый и лиловый.

Сегодня украшения в стилистике барокко становятся ярким акцентом, позволяющим разнообразить повседневный образ или придать изюминку вечернему наряду. Таким образом, стиль «барокко» остается источником вдохновения для современной моды. Одежда в барочном стиле сравнима с настоящим произведением искусства, и по большому счету это действительно так. Барочный образ – это роскошь и изысканность в сочетании с театральностью.

РОЛЬ ЦВЕТА В ИСКУССТВЕ И ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ АРАБСКОГО ВОСТОКА

Эрелс С.А., гр. ИКЮ-121

Научный руководитель проф. Уваров В.Д.

Кафедра Искусства костюма и моды

Восприятие цвета – важнейшая задача такого органа чувств, как зрение. На психическом уровне, на уровне сознания цвет также служит показателем оценки человеком этого мира. Цвет, подобно форме и материалу, является одним из важнейших выразительных средств изобразительного искусства.

Цвет в этнической картине мира арабов и соседних народов играет большую роль. Распространение ислама наложило достаточно строгий запрет на изображения живых существ, в результате чего художники обратили внимание на цвет, орнамент и линию. Цвета в арабской и исламской культуре имеют четкую символику, главным из них считается белый.

Распространение арабской письменности, самобытной в художественном плане, вкуче с религиозными ограничениями простимулировало развитие каллиграфии. Необходимость сохранения и распространения, заключенного в Коране «Божественного послания» привела к тому, что художники, занимающиеся каллиграфией, получали поддержку со стороны властей.

Орнаменты, изначально позаимствованные из римской и греческой культуры, получили широкое распространение и позволили усложнить цветовые соотношения в образцах искусства, подготовив базу для развития искусства Нового времени.

Первоначально главным объектом приложения усилий стало оформление священных книг и культовых сооружений, позднее началось развитие светского искусства.

В декоративно-прикладном искусстве широкое распространение получили текстиль, эмаль, керамика и обработка драгоценных металлов.

Интенсивное применение цвета, который использовался в арабской культуре в непосредственной связке с орнаментом и каллиграфией, открыл новый путь в мировом искусстве. Европейское искусство Нового и Новейшего времени путем изучения опыта своих предшественников, в числе которых не последнее место занимает искусство Востока, открыло для себя сначала цвет, а потом и беспредметность. И в наше время у живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства есть шанс заявить о себе, творчески переработав художественное наследие.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К СОЧЕТАНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ

Тюриков Н.О., гр. ИКК-121

Научный руководитель доц. Джанибемян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Современный рынок полон предложений различных изделий из разнообразных материалов, поэтому, чтобы сделать свою коллекцию яркой и запоминающейся необходимо не только использовать необычные материалы в одном изделии, но и создавать новые и уникальные сочетания в самих образах.

Дизайнеры уже сочетают в своих коллекциях такие материалы как джинса и кожа, бархат и металл, кружево и кожа, мех и джинса. Сочетание нестандартных материалов создает «вау» эффект на потребителя и заставляет его разглядывать и стремиться заполучить ту или иную вещь, а то и всю коллекцию.

2023-2025 года в женской моде все больше и больше возвращают нас к чувственности и изящности: уходят объемные силуэты (широкие плечи, свободный крой). Тренд на приталенный, супер-облегающий силуэты набирает все большую популярность наравне с полупрозрачными тканями, обнажающими тело: это можно проследить в коллекциях Saint Laurent, Versace и других.

Так же эстетика русской культуры набирает обороты и становится все более популярной среди молодежи: большие меховые шапки, объемные шубы – это тренды грядущих зимних коллекций. А использование цветного меха в коллекции привлечет внимание и задаст яркий колорит образам.

Так как мир моды требует все больше новых и уникальных решений, было принято решение создать коллекцию, сочетающую прозрачные ткани,

подчеркивающие женскую красоту, изящность и чувственность, с меховыми аксессуарами ярких цветов: огромные головные уборы: шапки-ушанки, панамы, папахи. Все это создаст нестандартные образы, которые хочется разглядывать. Особенной коллекцию сделает не только сочетание материалов, но и сбитые ритмы на изделиях, которые принесут в корсеты, платья и юбки из корсетной, статичной сетки динамику.

КАК СОХРАНИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Гусева М.А., гр. ИКК-121

Научный руководитель доц. Джанибемян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

В настоящее время существует серьезная проблема сохранения русского культурного наследия и его популяризации среди современной аудитории. Русская культура имеет богатое наследие, которое нередко влияет на моду и стиль. Чтобы традиции были сохранены, продолжили развитие в современной фэшн-индустрии, необходимо использовать их элементы при создании актуальных изделий.

В истории моды есть много примеров, когда бренды вдохновлялись народным творчеством при создании своих коллекций. Дизайнеры интерпретировали русские традиции и элементы, сохраняя аутентичность, при этом добавляли современные штрихи, технологии, что делало костюмы более универсальными и привлекательными. Например, Ив Сен Лоран в 1976 году создал коллекцию, вдохновившись русскими узорами, кроем и формой. Модельеру удалось совместить современные формы с традиционными, благодаря чему костюмы выглядели колоритно. В пример также можно привести коллекцию Valentino 2015 года. Валентино Гаравани и Марией Грацией Кьюри соединили русский стиль с современным силуэтом. Особое внимание в данной коллекции было отведено русским рубахам. Дизайнеры использовали большое количество вышивок, фольклорных мотивов, узоров.

Заинтересовавшись проблемой сохранения актуальности культуры, было принято решение создать коллекцию, в которой будут сочетаться современный деловой стиль с русским народным. Лаконичные темные пиджаки, жилеты, пальто, привычные для современных людей, будут сочетаться с яркими цветами и узорами, характерными для русских народных костюмов, широкими рубахами, покрытыми народной вышивкой, пышными сарафанами, кокошниками. Этот симбиоз создаст необычные, привлекающие внимание, а самое главное актуальные модели.

ЭТИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЭТИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Долгополова А.О., гр. МАГ-ИК-622

Научный руководитель доц. Джанибекян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Цель данного исследования – узнать, что толкает людей стать этичными потребителями. Для достижения этой цели была поставлена задача рассмотреть, что нужно знать для дальнейших шагов к осознанному потреблению.

Этичное производство и этичное потребление – это концепции, которые относятся к моральным и социальным аспектам производства и потребления товаров и услуг. Этичное производство означает, что компании следуют определенным принципам и стандартам при производстве товаров и услуг, учитывающих интересы работников, окружающей среды и в целом общества. Учет включает в себя: права рабочих, минимизацию негативного воздействия на предприятие и использование безопасных материалов и технологий.

Многих потребителей интересуют условия и права работников, и соблюдение социальных стандартов производства одежды. Важным критерием при выборе одежды является поддержка брендов, придерживающихся этических и справедливых условий на производстве.

В результате под этичным потреблением понимается сознательный выбор потребителя в пользу продуктов и услуг компаний, которые следуют этическим принципам производства. Потребители в большем своем случае хотят поддерживать компании, которые уделяют особое внимание этическим нормам, принимая во внимание социальные, экологические и другие условия при принятии решений в покупке.

Чтобы привлечь и удержать осознанных потребителей, производители одежды могут рассматривать следующие шаги: используйте экологически чистые материалы и проверять на качество пошива изделия; поддержание стандартов производства – обеспечить безопасные и справедливые условия труда для сотрудников, соблюдать экологические стандарты и ограничить использование опасных химических элементов; прозрачность и ответственность – предоставляет информацию о источник материала, условиях производства и влиянии производства на окружающую среду.

Таким образом, этичное производство и этичное потребление способствуют созданию более осознанного потребителя и устойчивую экономику на предприятии, в свою очередь учитывает интересы обеих сторон: потребителей, работников, общества и окружающей среды.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА И КОНЦЕПТУАЛИЗМА НА ДИЗАЙН КОСТЮМА

Гасымова Э.А., гр. МАГ-ИК-622

Научный руководитель доц. Джанибемян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Стиль концептуализм широко распространен среди известных художников и модельеров, но в наше время многие используют приставку «концептуальный» не по назначению. Множество брендов добавляют ее в свое позиционирование, при этом не имея отношения к концептуальной моде/искусству или концептуальному подходу в работе бренда. Сейчас «концептуальный» воспринимается, как «интеллектуальный» и «несущий смыслы», однако идея, она же концепция есть у всего, Известный концептуалист Йозеф Кошут сказал: Все искусство (после Дюшана) концептуально по своей природе, поскольку искусство вообще существует только концептуально.

Проблематика исследования состоит в поиске действительно концептуальных вещей в мире, который состоит из идей. Проблема исследования заключается в том, что концептуальное искусство и концептуализм – это недостаточно изученная тема. Разработками теорий о концептуализме занимались в основном его представители, их труды существуют в небольшом количестве и многие из них расходятся во мнении. В каждый конкретный момент времени существовало не одно, а сразу несколько представлений о концептуализме.

Научная литература в основном исследует отдельные концептуализмы, не подходя к этому вопросу комплексно. В данной случае использован именно комплексный подход изучения этого вопроса, а также проанализированы наиболее известные и значимые произведения концептуального искусства и составлена их классификация, так же изучена концептуальная мода (о которой еще меньше информации) и составлена классификация концептуальной моды. Все это сделано для того, чтобы понять, как концептуальное искусство повлияло на моду и что вообще такое концептуализм.

АПСАЙКЛИНГ В СНГ: ВОСПРИЯТИЕ, ВОСПОМИНАНИЯ, МОДА

Бубнова И.М., гр. ИКК-121

Научный руководитель доц. Джанибекия В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

В России и СССР процесс апсайклинга, как и процесс создания одежды с нуля, никогда не прекращался. Однако в годы перестройки он из «глубокого» (полное изменение внешнего вида и размера вещи), вызванного временным дефицитом изделий лёгкой промышленности, стал более «мягким» (посадка по фигуре, декорирование, незначительные конструктивные изменения). При этом в массовом сознании апсайклинг зачастую воспринимался как что-то вынужденное и иногда постыдное. Вещи старались перешивать так, чтобы это не было заметно. Большое распространение получило создание трикотажных изделий из пряжи, полученной путём роспуска старых вещей (свитеров и т.д.). Различные модные журналы со схемами вязания часто предлагали модели, состоящие из небольших фрагментов, что позволяло создать вещь из остатков пряжи разных цветов. Совсем же примитивный апсайклинг порой воспринимался как нечто обыденное: никому в голову не могла прийти идея купить шорты на рынке. Укорачивание износившихся джинсов – нечто само собой разумеющееся. Другое отношение к апсайклингу было разве что у субкультур и молодёжи: там это было элементом самовыражения, порой протеста.

Сегодня же, в условиях товарного изобилия и рынка, переполненного одеждой различного качества и стоимости, апсайклинг воспринимается не как вынужденная мера, а как модное средство самовыражения и заботы об экологии. С каждым годом появляются новые бренды и дизайнеры, работающие именно в технике апсайклинга: выпускницы РГУ им. А.Н. Косыгина, основавшие бренд «DAS», работают в том числе и с трикотажем: создают изделия из пряжи, полученной путём роспуска старых вещей, шьют топы и юбки из остатков ткани. В «Krugovorot» создают одежду из денима и трикотажа из остатков массового производства новой одежды. Проекты апсайкл-дизайнеров («Vina», «Bugera», «DAS» и т.д.) также были представлены на последней Московской недели моды. Апсайкл сегодня – это яркие, необычные вещи, которые часто сложно вписать в гардероб. Порой такие вещи также требуют особого ухода. Стоимость таких дизайнерских вещей как правило выше стоимости вещей в массмаркете, оно и понятно: потребитель платит за художественную идею, уникальный дизайн, философию бренда и экологичность. Таким образом переделка одежды из постыдной практики превратилась в отдельное направление дизайна одежды, и из необходимости стала излишеством.

КАК МОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОЙ

Шеллунц М.А., гр. ИКК-121

Научный руководитель доц. Джанибекян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Мода, как явление культуры, имеет огромное влияние на общество и индивидуальные предпочтения людей. Многие бренды выпускают роскошные шубы, дорогие кожаные изделия и т.д. Однако за красотой и стилем скрывается темная сторона – жестокое обращение с животными в процессе производства одежды.

Забив животных – это жестокий и неправильный способ обращения с ними, который требует немедленного вмешательства и внимания общества. Браконьерство и браконьерские организации, которые охотятся на животных ради получения ценных частей и продуктов, таких как шкуры и мех, причиняют непоправимый ущерб животным. Это приводит к уменьшению численности многих видов и даже к исчезновению некоторых из них. Животные подвергаются пыткам и жестокому обращению перед тем, как их забивают.

Кроме того, забив животных оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду. Браконьеры используют незаконные и разрушительные методы охоты, такие как отравление или ловушки, которые могут нанести ущерб экосистемам и другим видам.

Существуют этические альтернативы в производстве одежды, которые не требуют использования животных материалов. К примеру, дизайнеры могут использовать экологичные материалы и с помощью 3D печати, перенести животный принт или мех на изделие. Такое изделие будет смотреться так же хорошо, как и из натуральных материалов.

Потребители должны осознать свою ответственность за выбор продукции, поддерживая компании, которые отказываются от использования кожи, меха и других животных материалов. Законодательство должно ужесточить нормы и правила относительно использования животных в индустрии моды, чтобы защитить права животных и принудить компании к переходу на более этические методы производства. В России есть много достойных брендов, которые придерживаются экоконцепций: Ozero Swimwear, Twinkle Stories, Petrichor, NNedre, Polyaru и т.д.

Хочется верить, что этическая и устойчивая мода может быть не только красивой, но и ответственной.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЖСКОГО КОСТЮМА

Чеботарева О.А., гр. ИКК-121

Научный руководитель доц. Джанибекия В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Существует штамп, что в постсоветском пространстве у мужчин проблемы внешнего вида уходят далеко на второй план, таким образом у них просто нет необходимости следить за модными тенденциями. Однако в данный момент многие молодые люди хотят выглядеть элегантно и аккуратно, им важно понятие внешнего вида, у них есть свой вкус и предпочтения (согласно исследованию «Infoline-Аналитики», по итогам 2023 г. розничная торговля мужской одежды в России увеличилась на 4,7%). Таким образом, у мужского молодого поколения есть потребность в стильной одежде, а выбора в магазинах нет.

Дизайнеры выпускают «проверенные» модели, не развивая моду, т. к. не хотят потерять клиентов. Мужчины психологически более рациональны женщин, им сложно представить на себе что-то кардинально новое. Развитие моды не происходит из-за отсутствия спроса, но это суждение отчасти также является штампом.

Существует много мужчин, которые готовы на что-то новое, но лишь в том случае, если одежда подчеркнет их мужественность. В таком случае, можно сказать и то, что бренды сами тормозят развитие моды, навязывая мужчинам «востребованные» и «удобные» предметы одежды, из-за нежелания тратить большие средства на расширение своих коллекций, создания новых мужских лекал и цветовых решений.

Размытие гендерных границ: сложно создавать истинно мужские коллекции, если понятие «мужчина» пропадает (черное бархатное платье-смокинг актера Билли Портера на церемонии «Oscar» 2019 г., коллекции Rick Owens spring 2012 Paris Fashion week, Louis Vuitton Menswear – Autumn 2019, дефиле Ludovic de Saint Sernin весна-лето 2024 и др.). Модельеры, прикрываясь популярностью движений против половой идентичности, намеренно используют женские формы для мужских коллекций, облегчая себе работу, т.к. в женских костюмах больше пространства для творчества.

Исчезновение гендерных границ происходит из-за отсутствия фантазии и навыков работы с мужскими лекалами. Неумение работать с формами, свойственными мужской идентичности («кроме пиджака и брюк создавать больше нечего, а это уже и так создано»), также является основной проблемой создания мужского костюма. Интерес к экспериментам над женскими базовыми конструкциями у брендов есть, а над мужскими – нет.

Мужская мода претерпевает большие трудности в создании современного истинно мужского костюма. Личная коммерческая выгода,

творческий кризис, а также размытие гендерных границ являются основными проблемами, препятствующими развитию мужской моды.

Из-за растущего интереса молодого мужского поколения к моде данная тема является актуальной и востребованной.

ПРИМЕНЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ТРОПА «ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ» В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА СИМВОЛИЗМА XX века И КОЛЛЕКЦИЯХ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

Каралюнас А.Э., гр. ИКК-120

Научный руководитель доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Применение стилистических тропов позволяет деятелям искусства произвести определенный «эффект» на зрителя или читателя. Одним из наиболее ярких тропов, используемых в литературе, искусстве и графике костюма, является олицетворение. Обогащение текста, графики костюма олицетворением дает возможность расставить акценты и задать определенный смысловой вектор публике. Тема применения стилистического тропа «олицетворение» в литературе, искусстве и графике костюма остается актуальной, поскольку данное средство выразительности обладая «способностью» наделять неодушевленные предметы качествами одушевленных, помогает художникам, дизайнерам и поэтам отображать тот или иной образ ярче и интригующе.

Целью исследования является анализ стилистического тропа «олицетворение» как инструмента для демонстрации определенной идеи или остросоциальной проблемы и образа.

В работе была проведена классификация признаков предмета исследования по принципу «олицетворение» в направлении символизма, экспрессионизма и сюрреализма. Олицетворения в литературе и искусстве символизма XX века широко использовались мастерами, тем самым насыщая произведения и поддерживая использование символов. Наиболее востребовано его применение было в поэзии и изобразительном искусстве. В экспрессионизме троп также применяли для придания большей эмоциональности, что наиболее ярко проявилось в поэзии, где олицетворения используются скорее, как дополнение и усиление сложных метафор. Сюрреалистическое искусство оказалось самым обогащенным олицетворениями, как в литературе и живописи, так и в графике костюма за счет своего безумного ареального начала. Самые яркие сюрреалисты Сальвадор Дали и Рене Магритт использовали лобовые олицетворения для более быстрой реакции публики. В литературе это направление поспособствовало переосмыслению подачи мыслей через текст.

Современные дизайнеры умело внедряют стилистический троп олицетворение в свои коллекции, чтобы направить внимание публики на заложенную автором идею или получить большую эмоциональную отдачу. Бренд Schiaparelli сохраняет принадлежность сюрреализму в последних коллекциях, насыщает модели не только огромным количеством олицетворений, но и рядом других стилистических приемов.

В заключении можно сказать, что применение стилистического тропа «олицетворение» всегда было и будет актуальным. При его использовании, будь то стихотворение, полотно или графика костюма появляется возможность создать более яркий и завораживающий образ, привлечь внимание на важные проблемы в обществе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЕМА «АНТИТЕЗА» В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ КОСТЮМА

Ковардакова И.А., гр. ИКК-120

Научный руководитель доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Уже долгое время в мире доминирует общество потребления, характеризующееся унификацией. За этот период времени появилась усталость от данного единообразия, возникла потребность в уникальности, как в предметах, так и в обновлении образов. Эта ситуация затронула многие сферы жизни, в том числе однотипное мышление стало преобладать и в искусстве, и в рекламе костюма. Необходимость привлечь внимание людей на данную проблему обуславливает актуальность исследования в этом направлении. Цель исследования – демонстрация благотворного влияния стилистического приема «антитеза» на примерах работ художников-графиков прошлого времени, благодаря которому можно обогатить средства выражения, направленные на массовый сектор.

В картине «Дождь, пар, скорость» У. Тернер использовал два вида антитезы: четкость в изображении поезда в противовес размытой среде, за счет фокусировки внимания на поезде, появляется ощущение его движение, что раскрывает еще один вид – статичность и динамичность. Необычная манера письма и живость его творений сделала Тернера одним из самых значимых художников времени.

Важную роль стилистический прием «антитеза» играет и в художественной графике костюма. Он развивает особенный творческий стиль рисования, а также позволяет общаться со зрителем, обращая их внимание на главное с помощью акцентов. Примером использования тропа «антитеза» в графике костюма могут послужить работы Cecilia Carlstedt, в которых четкость и насыщенность изображения идут в противовес размытости и блеклости. Это проявляется в графике эскизов: яркие и

бледные, толстые и тонкие линии формируют верные акценты, а работы приобретают индивидуальность и неповторимость. В работах Zhenya Z законченный образ героини сочетается с легким наброском костюма. Объемные, за счет более детальной проработки, лица и плоские наброски одежды воплощают еще один вид антитезы «плоский – объемный».

Рассмотренные примеры показывают, что стилистический прием «антитеза» в литературе, искусстве и графике костюма остается актуальным и в настоящее время, исследование и развитие его применения поможет создать свой индивидуальный стиль в искусстве. Также можно увидеть, как авторы, следуя ожиданиям общества, быстро воплощая свои идеи, обогащая свою творческую индивидуальность, создают оригинальные, получившие заслуженное внимание и высокую оценку произведения.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПРИЁМА «ОКСЮМОРОН» В ИСКУССТВЕ И ГРАФИКЕ КОСТЮМА

Наугольных Н.С., гр.ИКК-120

Научный руководитель доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

В рекламе модной индустрии для наилучшего раскрытия авторской концепции и привлечения внимания клиентов к представленному товару часто используется уникальная авторская графика. Проблемой становится выработка уникального художественного подхода, выделяющегося среди прочих интеллектуальностью и способностью привлечь зрителя. Этим обусловлена актуальность данного исследования.

Объектом исследования является применение тропа «оксюморон» в литературе, искусстве и графике костюма. Предметом исследования – особенности графического языка тропа «оксюморон», применяемого в стилизации костюма

Выбранный троп, построенный на сочетании противоречий, способен стать броским выражением авторской идеи и заставить потенциальных покупателей более углубленно задуматься о представленной концепции. Так как выразительное средство основано на антонимии или семантическом несоответствии признаков изображаемого, в ходе работы были обозначены основные композиционные признаки костюма, через которые может быть обыграно противоречие в плане внутреннего содержания (характеристики образа носителя, семиотические средства графики, конструктивные признаки костюма).

Так как троп «оксюморон» строится на выраженном и намеренном противоречии, его присутствие в эскизе увеличивает процент экспрессии. Таким образом, наиболее органично представленный художественный

прием сможет развить идею, в которой изначально присутствовала экстравагантность. Для грамотного внедрения оксюморона в авторскую графику также необходимо наличие осознанного противоречия. Чем глубже выбранное противоречие и чем больше оно затрагивает значимые нюансы современной культуры, тем больше возможности, прибегая к ассоциативному и знаковому мышлению, обогатить графику эскиза.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование стилистического приема «оксюморон», построенного на сочетании противоположностей, откроет широкий спектр возможностей создать оригинальную авторскую собственную графику костюма. Этому будет способствовать не только выраженный в противоречии интеллектуальный посыл, но и широкая вариативность воплощений этого замысла в образе костюма.

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРАВСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В ИСКУССТВЕ И КУЛЬТУРЕ

Попадюшкина В.К., гр. ИКК-120
Научный руководитель доц. Заболотская Е.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

Искусство является неотъемлемой частью жизни человека. Это эксперимент, который способствует дальнейшему развитию общества. Не зря говорят: «Думающий о будущем – мудрец, чинящий старьё – искусник» Иногда стремление произвести впечатление граничит, и даже выходит за рамки понятия культуры. А ведь искусство – это, прежде всего, наука о прекрасном.

Актуальность данного исследования обусловлена объективно существующей тенденцией тяготения представителей молодого поколения к дегенеративным проявлениям в искусстве и культуре, трактуемым ими как «протестные» или «модные-хайповые».

Объектом исследования является – социально-нравственное состояние современного общества, предметом – проблема отражения духовности и гуманизма в искусстве и культуре. Цель данной работы – попытка обратить внимание на тему поднятия уровня духовности в нашей отечественной культуре.

К сожалению, сегодня некоторые звёзды телеэкранов, блогеры, актёры и другие представители медиа сферы пытаются привлечь внимание к предмету самовыражения чем угодно, но только не своим талантом. Манера поведения, костюмы, хореография выступлений, сюжеты фильмов – всё это совершенно не отвечает понятиям культуры. Нельзя путать яркий

образ с вульгарным, высказывание своего мнения с оскорблением, откровенную сцену со смелой идеей и т.п.

Основами гуманистического общества являются человечность, нравственность, права, свобода и достоинства личности, её социальная и экологическая ответственность, социальная справедливость, равноправие, толерантность, милосердие, ненасилие. Именно эти принципы должны пропагандироваться в моде, изобразительном искусстве, кинематографии, музыке, и других видах творчества, в том числе и в шоу-бизнесе.

Причиной культурных спадов является борьба за власть во всех сферах жизни. Общество разделено на две ветви: потребительскую, где хотят только брать и созидательную, где успех определяется тем, что создал человек и чему он научился. Оказывать влияние на первых гораздо проще, чем на образованных духовно людей. Такие не пойдут на поводу, даже если что-то новое будет выставлено под самым благородным именем.

Повышение нравственности, духовного самосознания общества необходимо осуществлять за счёт внедрения в систему образования и другие сферы деятельности человека принципов формирования истинных ценностей, включающих отношения к семье, к Родине, к окружающим тебя людям, к искусству и культуре не только своей нации, но и других народов.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМНОЙ ГРАФИКИ КОСТЮМА

Саблина С.С., гр. ИКК-220

Научный руководитель доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Российская рекламная графика костюма является важным аспектом национального наследия и культурного наследия России, отражая богатую историю и традиции народного костюма. В настоящее время, с ростом рекламной индустрии и развитием современных технологий, российская рекламная графика костюма продолжает эволюционировать, внедряя инновационные подходы, материалы и дизайн-тенденции. В свете этого, исследование этапов развития российской рекламной графики костюма, его традиций и современности имеет высокую актуальность и важность на современном культурном и коммерческом поле. Цель исследования – выявить ключевые этапы развития рекламной графики костюма в России и изучить методы создания на протяжении исторических периодов.

Рекламная графика костюма, как сфера деятельности появилась в конце XIX века. В 1885 году в России не было ни одного периодического издания о последней парижской моде, которая была популярна во всей Европе. Издатель журнала «Вестник моды» принял решение создать такое издание, чтобы рассказывать российским женщинам о самых последних

модных тенденциях из Парижа в реальном времени. В период СССР реклама была государственным монополистом. Также этот период характеризовался отсутствием разнообразия в рекламных кампаниях, ограниченностью тем и образами западной культуры. Одежда была проектирована для сдержанной моды, и она должна была отражать равенство всех людей перед законом и принципами коммунизма, что также отражалось и в том, как именно изображался костюм.

В конце 1990-х годов в России появился «свободный» стиль, который повлиял на моду дальнейшего периода. В начале 2000-х годов российская мода стала более гламурной и эксклюзивной. Графика в изображении костюма становится индивидуальной. В работе каждого отдельного художника читается стиль. Меняется также и фигура модели. Нет заданных пропорций. Современные же рекламодатели стремятся использовать творческие и нестандартные решения в создании рекламных кампаний, различные технологии для привлечения внимания и базовые принципы дизайна.

Таким образом, исторические этапы развития рекламной графики костюма в России отличаются друг от друга в соответствии с популярностью отдельных стилей и трендов. Традиционные приемы создания графического дизайна костюма сменились новыми подходами, изменилась технологическая и полиграфическая база, и в конечном итоге превратились в современную рекламную графику костюма.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ СПОРТИВНЫХ КОСТЮМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чилахсаева П.М., гр. ИКК-221

Научный руководитель доц. Маслова Л.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

В дошкольном возрасте дети очень активны, много двигаются, поэтому их гардероб включает в основном спортивные джемперы, куртки и брюки. Процесс конструктивного моделирования детской одежды состоит из тех же этапов, что и процесс проектирования одежды для взрослых. Однако если решение композиции одежды для взрослых основано на стабильных пропорциях нормально развитой фигуры, то решение композиции детской одежды – построение силуэта, выбор материала и отделки, определение характера конструктивных и декоративных линий, цвета, размеров и формы деталей – имеет свои закономерности, продиктованные возрастными особенностями телосложения, пропорциями фигуры и обликом ребенка. Тело ребенка в одежде должно дышать, одежда была легкой, удобной, простой, теплой, свободной и хорошо стирающейся,

поэтому чаще всего для разработки детского ассортимента используют трикотажные полотна из натуральных волокон. Не менее важны форма и покрой одежды. Особенно часто применяют при конструктивном моделировании такие базовые конструкции, как реглан и углубленная пройма с рубашечным рукавом. Это обусловлено тем, что у детей очень узкие плечи и изделия с втачным рукавом смотрятся на них менее гармонично, тем более вышеназванные покровы не стесняют движений ребенка, дают ему свободу.

Модные тенденции в детской одежде: много трикотажа, фатина, металлизированных тканей и тканей с блестками. Цветовая гамма объединила пастельные оттенки и очень яркие. Популярны полосы, клетка, флористический, абстрактный и геометрический принт. Тренды в детской одежде 2023-2024 гг.: экологически безопасная, простая и удобная в минималистических решениях, фасоны кэжуал и оверсайз. Заслуживает внимание одежда для девочек с асимметрией, с использованием плиссе, воланов, рюш. Для мальчиков характерна сдержанность, простота, спортивный приоритет в одежде и обилие стеганых изделий.

В данной работе я разработала модельные конструкции трикотажных спортивных костюмов, которые были бы, с одной стороны, созвучны модным тенденциям в детской одежде, а с другой – удобны в носке. В костюмах присутствуют различные покровы рукавов и варианты двухярусных брюк. При этом я предложила использовать в спортивной одежде уникальные по форме и интересные по сочетанию цветов рельефные линии в плечевых и в поясных изделиях, позволяющие по-новому взглянуть на конструктивное моделирование детской повседневной одежды.

КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КРОЯ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА

Шалёная Е.С., гр. ИКК-222
Научный руководитель доц. Маслова Л.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

Вопрос принадлежности и отношения к национальным корням уже не одно десятилетие стоит на повестке искусства, и особенно остро в мире моды. Сейчас мы переживаем очередной виток интереса к традициям и наследию народов России, и решения по меркам нашего времени должны быть четче и глобальнее.

Выбирая исторический первоисточник, его можно интерпретировать с разных сторон: перенять его внешние или конструктивные качества. Первым путем пользуются наиболее часто, например, накладывая орнаменты, отделку и другие узнаваемые внешние атрибуты культурного

наследия на предметы современного и привычного кроя. Вторым путем идут реже, однако именно через анализ композиции и понимание формообразования можно не только предложить авангардные силуэты, но и глубже осознать источник, как отдельное произведение искусства, так и нечто близкое, имеющее отношение к каждому из нас.

Рассматривая как основу для моделирования элементы русского народного костюма, в этом плане выгодно выделяются рубахи – это универсальный элемент как мужского, так и женского гардероба. Они имеют множество вариаций кроя на основе базовой конструкции – крестообразного цельнокроенного полотнища и ластовицы. И, помимо прочего, рубахи элементарны как в построении, так и в пошиве, поддерживая существующую в последние годы моды на минимализм.

При конструктивном моделировании разработанного мною изделия я постаралась вложить конструкцию русской рубахи в современную конструкцию плечевого изделия с распределенной нагрудной вытачкой. Это позволило определить баланс модельной конструкции и улучшить посадку изделия на фигуре. Я соединила в единую деталь спинку и перед и получила развернутую конструкцию, которую затем смогла разделить на необходимые мне по эскизу элементы и детали.

Обращение к национальному коду, глубокое его понимание и нежелание идти на поводу пустого потребительства – это факторы, помогающие создать значимое и ценное художественное произведение.

МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ КОМБИНЕЗОНОВ ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

Яковлева А.С., гр. ИКК-221

Научный руководитель доц. Маслова Л.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Комбинезон – это многофункциональный предмет гардероба, особенностью которого является конструкция, в которой плечевое изделие объединено с поясным (брюками или шортами). Он может быть абсолютно любой длины и быть изготовлен из различных видов материалов. Носить комбинезоны могут все люди, вне зависимости от их пола и возраста – в этом его главное преимущество.

История этого удивительного изделия идет еще от Европы в Средневековье. В те времена его носили и шуты, и бродячие артисты, и придворные клоуны. Главным фактором при выборе этой одежды для них были удобство и практичность, она не мешала выполнять трюки и не сковывала движения.

По одной из теорий, автором самой первой детской конструкции была Екатерина II, заказавшая в 1780 году комбинезон для своего внука Александра I.

Позже удобство этого предмета гардероба было оценено рабочим классом в 50-ых годах XIX века. Первым изобретателем такой одежды для строителей, рабочих, механиков и фермеров стал американец Леви Штраусс.

На показах весна-лето 2024 года этот предмет гардероба появляется у многих брендов: Saint Laurent, Coach, Victoria Beckham, Max Mara, Tom Ford, Balmain.

Особенности и преимущества трикотажного полотна для создания комбинезона высоко оценивают все. Сегодня трикотаж может практически заменить все виды тканей, из этого материала можно изготовить почти все изделия, выпускаемые легкой промышленностью.

Конструктивное моделирование своей модели комбинезона я начала с выбора базовой конструкции плечевого изделия. Так как сейчас в моде расширенный плечевой пояс, я выбрала конструкцию со спущенным плечом и углубленной проймой. Рукав в этом покрое – рубашечный. Брюки, в соответствии с эскизом, сильно расширены к низу. Декоративные элементы, примененные мною в модели, выполненные из трикотажного полотна переплетения «ластик», могли получиться только за счет свойства трикотажа к растяжению.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭСТЕТИКИ ВОСПОМИНАНИЙ В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Коровина Д.Д., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Актуальность выбранной темы обоснована значимостью воспоминаний для каждого человека. Исследование начато с целью показать многогранность и универсальность данной темы, возможность ее применения в качестве источника вдохновения для создания ювелирных изделий. Предметом исследования являются знакомые многим образы и объекты из воспоминаний 1990-2000 годов. Результатом исследования является авторская коллекция ювелирных изделий из серебра, способная вызвать ностальгические эмоции, помочь окунуться в забытые воспоминания. Идея коллекции отражает образы, которые напоминают о ярких событиях в жизни, о людях, местах, чувствах. Коллекция в основном создана посредством образно-ассоциативного мышления автора и доработана методом компьютерного конструирования в программе Rhinoceros 3D.

В работе три блока, у каждого из которых своя тема, связанная с основной идеей коллекции.

Первая тема – детство. Период, когда самые яркие воспоминания связаны с родителями, семьёй. Я старалась передать связь между членами семьи, показать, что стоит ценить время, проведенное в кругу родных людей, потому что оно уходит, и вскоре другие люди будут приходить в вашу жизнь и вы не сможете проводить с близкими столько времени, сколько проводили в детстве.

Вторая тема – отрочество. Воспоминания зачастую связаны с первой симпатией, влюбленностью. Для меня симпатия подобна ромашке - нежной, изящной и прекрасной. Ромашка, своим белоснежным цветком, символизирует чистоту и искренность, так же, как и симпатия.

Третья тема – юность. Яркие моменты, связанные с друзьями, учебой. Дружба не просто социальное явление, но и важный аспект эмоционального благополучия. здоровья. Одним из ключевых аспектов дружбы является эмоциональная поддержка. Друзья помогают нам переживать трудные моменты, делятся радостью успехов и поддерживают нас в моменты сомнений. Этот вид поддержки играет важную роль в формировании нашего чувства принадлежности и уверенности в себе.

Эстетика воспоминаний представляет собой мощный источник вдохновения для ювелирного искусства. Ювелирные украшения могут воплощать и сохранять личные и коллективные воспоминания, обеспечивая глубокое эмоциональное и символическое значение. Исследование эстетики воспоминаний способствует развитию инновационных дизайнерских стратегий и укрепляет связь между памятью, ювелирным искусством и человеческим опытом.

РУССКИЕ СКАЗКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Зиновьева Д.А., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Наши отечественные мультфильмы забываются, и им на смену приходят иностранные аналоги. В данном проекте автор напоминает о шедеврах отечественной анимации, с целью затронуть в людях кусочек памяти, в котором живёт детство. Отечественные мультфильмы несут в себе любовь, доброту и справедливость широкой русской души. Всплывающие в памяти кадры из этих мультфильмов напоминают о светлых и наивных чувствах, которые все испытывали в детстве. Именно эти чувства автор вложил в свою работу.

Для создания авторских украшений за основу взят мультфильм «Царевна лягушка» 1954 года и мультфильм «Василиса Прекрасная» 1977 года. В первом блоке для создания чокера применяется техника плетения бисером. Для разработки интересного орнамента стилизуются узоры на косоворотках под выбранные творческие источники, так же пикселизуются кадры из мультфильмов. В процессе работы было принято решение остановиться на стилизации лягушачьей кожи.

Второй чокер – это усовершенствованный первый эскиз. В данном случае проводится эксперимент в новой технике в работы с металлом. Во втором блоке автору было важно создать украшение для самой героини мультфильмов про царевну лягушку. Это кольцо символизирует переход из облика лягушки во всем известный облик русской красавицы Василисы Прекрасной. Данную идею стало возможно воплотить с помощью перехода лягушачьей кожи, выполненной в металле (на верхних пластинах), в нежное кружево (на нижних пластинах). Идея на данный момент остается на уровне макета.

В третьем блоке автор создает подвижный механизм для шкатулки. Подвижные детали дают больше вариантов возможностей интереснее и точнее отразить творческую идею. В третьем макете – три подвижных наружных детали. Они крутятся по кругу и вокруг собственной оси. Идея для шкатулки – отрывок из сказки: «Решил царь женить своих трех сыновей, выдал каждому по стреле: куда чья упадет, там и его невеста. Стрела старшего сына попала на боярский двор, стрела среднего сына на купеческий двор, а стрела Ивана-царевича в болото». Перенос идеи в макет: три подвижных детали – это три сына царя и в руках у каждого лук и стрела. Поверхность шкатулки вокруг сыновей делится на три сектора: боярский двор, купеческий двор и болото. То есть три сына со стрелами кружат по земле и ищут куда стрелу запустить. Благодаря подвижному механизму автор просто и понятно интерпретирует значимую часть этой сказки и погружает зрителя в столь приятную ностальгию.

СТИЛИЗОВАННЫЙ АНИМАЛИЗМ В ДИЗАЙНЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИГРАЛЬНЫХ КАРТ С ФАНТАЗИЙНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ

Ботникова К.И., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

В современное время все больше людей интересуются искусством, дизайном и коллекционированием уникальных предметов. Эстетически оформленные игральные карты с изображениями фантазийных персонажей в стиле анимализма могут привлечь внимание как коллекционеров, так и

любителей карточных игр. Колода ювелирных карт может стать отличным подарком или элементом декора.

Чтобы одержать победу в картах, нужно достать всю свою наглость, иногда даже умение идти напролом. Этими качествами обладают бараны, когда у них появляется цель, они, не обращая внимания ни на что, с бешеной скоростью бегут напролом к той самой цели, чтобы одержать победу. ««У картишек нет братишек», а у барана есть рога» – девиз коллекции. Цель исследования заключается в анализе информации о том, как создать колоду игральных карт с изображением баранов. Концепция создания колоды карт, именно с баранами, транслирует идею о том, чтобы игроки не должны забывать, что в этой игре нужно «наострить оба рога» для более интересной игры и, конечно же, для победы!

Для проведения данного исследования потребовалось: изучить приемы сторителлинга и создать историю о «мире баранов», идейно отсылающую к концепции карточных игр; исследовать правила создания колоды игральных карт; исследовать виды баранов с точки зрения биологии, чтобы соотнести их характеристики с вымышленными персонажами и архетипами созданной истории в соответствии с характеристиками мастей карт.

Колода создана на основе фантазийного мира, отраженного в сказочной повествовательной истории. В сказке герои-барашки были в ссоре, но их объединила беда, которая пришла в их дом. Как в большинстве подобных историй, они победили зло. В знак благодарности барашкам, все жители их страны решили сделать для них нечто особенное – они создали колоду карт с изображениями Червонка, Бубенка, Трефика и Пиковича.

Тематический дизайн игральных карт, уникален. В дизайне колоды каждая масть представлена разными видами барашков. Каждый вид барана так или иначе соответствует своей масти по поведению, пользе окружающему миру, характеру и иным характеристикам. В качестве ассоциативных материалов планируется использование фактуры шерсти. Рога применяются в качестве знакового элемента дизайна игральных карт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЦАРЕВНЫ-ЛЕБЕДЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ И ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ

Баширова Е.И., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о сохранении русской культуры, идентичности и самобытности. Как показывает практика и личный опыт автора, людям интересен театр и балет. «Битва» за билеты в

Государственный академический Большой театр России идет из месяца в месяц и из года в год.

«Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского – это одно из самых известных и популярных балетов во всем мире. Сочиненный в 1875 году, этот шедевр классического балета поражает своей красотой, драматизмом и музыкальным сопровождением. Деятели искусства часто используют архетипы животных и птиц для выражения разных творческих идей. Так и Чайковский в своем произведении через антропоморфный образ лебедей раскрывает пороки людей.

Театр и балет могут стать неисчерпаемым источником творческого вдохновения для создания изделий ювелирного искусства. Тема «белого и черного лебедя» будоражит умы художников. В ювелирном искусстве образ Царевны-Лебедя также нашел свое отражение. Так, еще в 1935 году Cartier была создана тиара «с ромбовидными крыльями» (тиара Валькирии), позже Armani также вдохновился эстетикой балета и в 2012 году выпустил коллекцию, посвященную чистоте и грации лебедей.

Цель данной научно-исследовательской работы, напрямую связанная и с практической разработкой автора, – созданием ювелирной коллекции, в которой его владелица будет сиять, как Белый Лебедь в самом популярном балете всех времен. Основные задачи исследования: рассмотреть аналоговые украшения; создать образ потенциального носителя; продумать используемые материалы; определить количество и смысл блоков проекта; нарисовать эскизы украшений; создать 3D-модели украшений в программе Rhinoceros.

В ходе работы были применены следующие методы: образно-ассоциативный метод на этапе разработки прообразов ювелирных изделий, метод художественного проектирования при создании 2D-эскизов, метод макетирования, 3D-моделирования и визуализации.

Новизна исследования заключается в разработке ювелирной коллекции на основе образов Светланы Захаровой в «Лебедином озере», вдохновленной костюмом и тематикой театра.

Образ Царевны-Лебедь имеет особое место в русской культуре и искусстве. В народных сказках и легендах она часто изображается как символ нежности, лёгкости и изящества. Ее образ ассоциируется с чистотой и невинностью, что делает его особенно привлекательным. Данный образ является неотъемлемой частью русской культуры во все времена символизируя нежность, грацию, изящество и красоту.

РУНИЧЕСКИЕ И СТАРОСЛАВЯНСКИЕ СИМВОЛЫ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Кобзева А.А., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Художественная культура России плотно связана со славянскими мотивами из истории, религии и мифологии. Основные особенности славянского стиля в украшениях отражаются через различные рунические символы, геометрические орнаменты, культовые и сакральные знаки. У каждого славянского знака есть своя история, которая прослеживается за ним с давних времен и каждый из известных славянских образов и символов по-своему служит своему носителю, защищает его и его жилище. Древние люди всегда стремились оберегать себя и свой дом, противостоять злу, отсюда и была нужда служить различным богам, создавать обереги от злых духов, диких зверей, плохих погодных условий.

Славяне предпочитали изготавливать свои украшения и обереги из таких материалов как металл, дерево, клыки животных и другие природные материалы. Эти украшения имели религиозный и магический смысл, их носили в качестве амулета или же священного талисмана.

В украшениях древних славян можно проследить определенные изображения. Чаще всего в украшениях можно заметить солнечные символы, руны, часто представляли лики богов, образы животных и природные мотивы. Все эти знаки связаны с ощущениями и ассоциациями с чем-то «возвышенным и светлым», и служат для привлечения этого света к носителю оберега, привлечения безопасности, успеха и добра, при этом отталкивая все злое и неблагоприятное.

Также в славянской культуре было принято наносить на одежду обережную вышивку. Узором покрывались те места, через которые к человеку могли пробраться злые силы, например, на подоле, вороте и рукавах. Также считалось, что сама ткань тоже оберегает, поскольку делали ее при помощи прялки и станков с такими же защитными знаками.

Особое внимание стоит уделить рунам. Руны относятся к сакральным символам. Все сакральные символы считаются самыми мощными знаками, и они обычно связаны с какой-то из древних религий. Руны, египетские иероглифы и кресты, христианские кресты, ведическая, мусульманская, иудейская, индуистская символики и многие другие знаки несут в себе энергию той религии, к которой относятся.

Каждая культура оставляет свой особый след в истории и несет свою энергию в мир и жизни людей. Наши славянские предки оставили свой неповторимый след в истории искусства.

СОЗДАНИЕ ЮВЕЛИРНОЙ КОЛЛЕКЦИИ, ВДОХНОВЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ЮРИЯ ГРИГОРЯНА

Бакин М.А., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Архитектура в данном исследовании, рассматривается как источник вдохновения и стиля, где каждый объект необычайно разный по своей геометрии и фактуре. Испокон веков, архитектурная геометрия и их элементы давали ювелирам – художникам пищу для размышлений и созданий собственных ювелирных изделий.

Давно известно, что ювелирное ремесло и архитектура тесно связаны друг с другом. Зодчество является прекрасным примером, где проектирование и искусство дополняют друг друга. Такой же подход и в ювелирном ремесле, где при создании шедевров учитываются многие факторы.

В своих работах это прекрасно демонстрирует российский архитектор – Юрий Эдуардович Григорян. Надо отдать должное, что Ю.Э. Григорян и его бюро «Меганом» переосмыслили облик современной Москвы, а именно: Молочный дом, Вилла Остоженка, Кристал Хаус, Вилла Роза, Барвиха Luxury Village, Универмаг Цветной и многие другие объекты, где главной целью значатся – новаторство и градостроительство.

Именно архитектура Ю.Э. Григоряна является творческим источником для создания авторской коллекции ювелирных изделий, созданных в результате данного исследования. В результате исследования было выявлено, что стиль архитектора можно охарактеризовать как элитный минимализм с пропорциональным ритмом. Каждый построенный объект – не только плод творчества, но и сложный математический расчет. Этим двум правилам, автор и придерживался для создания ювелирной коллекции.

Ювелирное изделие должно быть не только красивым и роскошным, но также выполнимым в материале по сопромату и носибельным. Ювелир-технолог обязан разбираться в тенденциях, стилях, дизайнерах, а также в точных науках.

В ювелирной коллекции каждая накладка создается из медных пластин, которые, предварительно крепятся на респираторную маску. Для работы будет использоваться лимонная кислота, где медные пластины, предварительно, будут окисляться и приобретать характерную оксидную пленку, с приятным зеленым оттенком. Данные наклейки создают не только образ и индивидуальность, но и позволяет обезопасить себя на улице и в помещении.

Архитектура Юрия Григоряна имеет важный отпечаток для переосмысления и творчества, где акцент падает на точность и стиль. Стоит помнить, что эксперимент – двигатель прогресса. Именно этой формулировки и придерживается архитектор, где каждое его здание транслирует эту мысль.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДУАЛИЗМА ОБРАЗА БАБЫ ЯГИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Степина В.С., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Применяя русские народные сказки как источник вдохновения для создания новых творческих произведений художники, дизайнеры и ювелиры возрождают и переосмысливают культуру. Каждый сказочный сюжет уникален и поучителен, а герои в них интересные и разносторонние.

Для проведения предпроектного научного исследования была выбрана известная всем героиня сказок – Баба Яга. Причиной, по которой именно она больше всего заинтересовала автора стала многогранность и неоднозначность этого персонажа.

Углубляясь в анализ истории Бабы Яги, было выявлено, что эта героиня в различных контекстах раскрывается с совершенно разных ракурсов. Её можно рассматривать как: кровожадное существо, которое живет в лесу и заманивает к себе новых жертв – путников; милую чудаковатую старушку, которая всегда поможет страннику советом, накормит, напоит, да спать уложит; молодую девушку, дочь Вия, богиню природы и плодородия, объединяющую мир живых и мир мёртвых. Всё это – совершенно разные образы одной героини. Каждый из образов по-своему привлекателен при глубоком рассмотрении.

Рассмотрев разные интерпретации Бабы яги в современной культуре, можно заметить основные характерные особенности, знаково-символический комплекс и атрибуты данной героини. Именно благодаря этим признакам зрителям становится понятно, какого персонажа они видят, каким характером и привычками он обладает, что свойственно его поведению.

Итогом этого исследования является создание уникальной авторской коллекции ювелирных изделий, которая способна отразить образ персонажа или носителя, передавать его глубину, философские идеи и глубокие смыслы. Данные признаки послужили основой для блоков авторской ювелирной коллекции, которая отражает дуализм Бабы Яги в трех векторах интерпретации персонажа. Первый блок посвящен фольклорному образу

героини. Его основой являются мифология и сказки. Второй блок вдохновлен образами из современной массовой культуры. Он разделён на две части, где первая часть – образ яркий и гиперболизированный, вычурный, воспринимаемый зрителем за счёт грубых и легко читаемых форм. Вторая часть – абсолютная противоположность предыдущему. Все атрибуты скрыты от прямого взгляда, но читаемы подсознательно. Основа – это смысл и философия, заложенные в коллекцию.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИМВОЛИЗМА И ЭСТЕТИКИ ОБРАЗА МЕДУЗЫ ГОРГОНЫ В КОНТЕКСТЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Горлина М.А., гр. ИХО-122

Научные руководители доц. Гусова Д.Т., доц. Глынин В.Л.

Кафедра Искусства костюма и моды

Выбор данной темы исследования позволяет раскрыть глубинные значения мифологического персонажа Медуза Горгона и его влияние на современное ювелирное искусство. Анализ аспектов символики данного фольклорного образа помогает понять ее роль как символа силы, опасности и загадочности. Важным аспектом при создании коллекции ювелирных изделий является также ее эстетическое воплощение в украшениях, и то как ювелирами применяются разнообразные техники и материалы для передачи искомого образа. Данное исследование способствует тому, чтобы в последствии, при создании авторской коллекции автор имел возможность сочетать древний символизм с современной эстетикой.

Целью исследования является создание коллекции ювелирных украшений, отражающих образ Медузы Горгоны. Предпроектное научное исследование включает изучение символического значения и эстетики образа медузы Горгоны в древнегреческой мифологии с целью применения этого символа в дизайне и создании уникальных ювелирных украшений, а также выявление потенциала данного символа для привлечения внимания целевой аудитории и создания узнаваемого брендового имиджа.

В процессе исследования были решены следующие задачи: изучена история и мифологическое значение образа медузы горгоны в древнегреческой мифологии; выявлены особенности эстетики данного образа и способы его интерпретации в ювелирном дизайне; определена целевая аудитория, которая может быть заинтересована в украшениях, вдохновленных образом медузы горгоны; разработана концепция дизайна коллекции украшений, основанная на символике исследуемого персонажа, с учетом результатов исследования.

Медуза Горгона была известна своими сильными и защитными свойствами. Ее образ в украшениях может символизировать силу, мощь и

защиту своего обладателя. Она часто ассоциируется с загадочностью и тайной. Ювелирные украшения с ее образом могут передавать эту атмосферу загадочности и привлекать внимание своей уникальной эстетикой.

Тема мифических образов, как источников творческого вдохновения, неисчерпаема и характеризуется постоянным проявлением интереса общества к области мифологии и символики, что отражается в регулярном спросе на мистические и символические украшения. Данная концепция может быть творчески воплощена в оригинальном авторском дизайне.

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ДИЗАЙНЕРОВ И МОДЕЛЬЕРОВ

Медведева С.Н., гр. ИКК-120в
Научный руководитель доц. Гусова Д.Т.
Кафедра Искусства костюма и моды

Космическая тематика ни одно десятилетие будоражит умы деятелей искусства, начиная с середины прошлого столетия, и остается актуальной в наши дни, отражая интерес людей к научной фантастике, исследованиям и будущему человечества во Вселенной. Цель научной работы заключается в изучении влияния космических тем, образов и идей на творческий процесс модельеров и дизайнеров. Исследование поможет расширить знания о моде, искусстве и роли космоса в современной культуре, позволит понять какие идеи и образы берут начало из космической тематики, и как они интерпретируются дизайнерами.

Первые космические коллекции появлялись еще в 50-х годах прошлого века в творчестве Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора, но тогда это были лишь романтизированные мечты о космосе. А настоящий расцвет футуризма произошел в 1960-е годы. Модельеры Пьер Карден, Андре Курреж и Пако Рабан представили революционные для своего времени коллекции, вдохновленные полетами первых людей в космос. В 70-е космические костюмы «блистали» в сценических образах диско исполнителей, а к 80-м Тьерри Мюглер, которого называли «человеком будущего» показал другую сторону космоса с его неземными обитателями и деформированными формами. В наши дни тема космоса перестала быть чем-то необычным, но тем не менее из года в год появляется на подиумах в коллекциях таких модных домов.

Важным аспектом в изучении влияния данной тематики на деятелей искусства является анализ кинофильмов на тему космоса и будущего, так как в кинематографе космическая тема проходит через призму восприятия сценариста, режиссера, художника по костюмам и в итоге представляет

собой уникальный продукт, который в дальнейшем может воодушевлять других дизайнеров на идеи, выраженные в их коллекциях.

Авторская коллекция «Chaos of the Universe» также отражает величие и загадочность космоса, его бесконечные просторы и невероятные явления, представляя собой синтез элегантности и футуризма. Главными цветами выбраны черный и белый, а полупрозрачные легкие ткани, олицетворяя невесомость, контрастируют с жесткими металлическими корсетами серебряного цвета, символизирующими будущее и космические корабли. Коллекция вдохновлена научными концепциями, такими как теория струн, теория хауса. Корсеты из текучего серебра отображают искривление пространства-времени, градиентные переходы от белого к черному олицетворяют поглощение света черными дырами, а темные переливающиеся ткани служат символом темной материи. Планеты, звезды, галактики и другие космические объекты легли в основу силуэтов костюмов. Передавая грандиозность и загадочность космического пространства через свои дизайны, материалы и детали, эта коллекция позволяет каждому человеку почувствовать себя частью бесконечной Вселенной и проникнуться ее красотой и величием.

КОСТЮМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕРСОНАЖА: ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КОСТЮМА В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖЕЙ В ФИЛЬМАХ

Фатеева И.В., гр. ИКК-121

Научный руководитель доц. Джанибекян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Со времен зарождения кино и до наших дней костюм остается важным элементом художественного выражения в фильмах. Он не только помогает актерам воплотить образы персонажей, но и является средством коммуникации с аудиторией, передавая различные аспекты идентичности, которые определяют поведение и взаимодействие персонажей внутри кинематографического произведения. В мире кинематографа костюм играет ключевую роль в формировании образов персонажей и передаче их идентичности. Как носимая форма искусства, костюм обладает уникальной способностью выражать гендерные, социальные и этнические характеристики персонажей, а также создавать визуальный контекст для их действий и взаимодействий. В этом контексте исследование роли костюма в формировании идентичности персонажей в фильмах представляет собой актуальную исследовательскую задачу, которая позволяет лучше понять механизмы создания кинематографических образов и их воздействие на зрителя. В контексте современного кинематографа, где диалог о гендерных,

социальных и этнических вопросах становится все более актуальным, изучение влияния костюма на формирование идентичности персонажей приобретает особую важность. Анализируя различные аспекты использования костюма в фильмах, можно глубже понять способы конструирования образов и воздействия визуальных элементов на восприятие зрителей, а также исследовать, как костюм влияет на интерпретацию гендерных, социальных и этнических стереотипов в кинематографе.

Это исследование не только позволит расширить наше понимание процесса создания кинематографических образов, но и подчеркнет важность костюма как средства передачи идентичности и культурных ценностей в кинематографе. Результаты моего анализа могут быть полезны как для академического мира, так и для практиков в области кинематографии и дизайна костюма, а также для широкой кинематографической аудитории, интересующейся механизмами создания образов и воздействия кинематографических произведений.

ЭМАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО КАМИЛЯ ФОРЕ

Карпович Н.Н., гр. МАГ-ИИ-323

Научный руководитель доц. Горшунова О.В.

Кафедра Искусствоведения

Данное исследование посвящено творчеству выдающегося лиможского эмалиера XX века Камиля Форе, чьи произведения занимают достойное место в экспозициях и собраниях многих ведущих музеев мира, в том числе Государственного Эрмитажа. В последние годы интерес к лиможскому эмалиерному искусству в России заметно вырос, о чем свидетельствуют посетители выставок эмалей из частных коллекций, проведенных в разных городах страны. Вместе с тем, отечественных исследований этого уникального искусства чрезвычайно мало. Данная работа – это попытка отчасти восполнить пробел в изучении и популяризации современного эмалиерного искусства Лиможа, продемонстрировав его художественные достоинства на примере работ К. Форе. Среди разнообразных произведений художника-эмалиера особого внимания заслуживают вазы с цветочным декором в стиле ар деко, создание которых приходится на кульминационный этап в его творчестве в 1950-е годы. Используя в качестве источниковой базы произведения из собственной коллекции и сравнительный анализ технических и стилистических нововведений Форе как основной метод исследования, автор ставит задачу выявления индивидуального стиля мастера, принесшего

ему мировую известность и давшего основание специалистам называть его новаторские методы «революционными».

Исследование приводит автора к заключению, что в поздний период своего творчества Камиль Форе создал предметы уникальные по художественной выразительности и универсальные по своей стилистике, позволяющей использовать эти произведения в интерьере любого стиля. Именно эти качества сделали его искусство современным, актуальным, востребованным. Как показывает исследование, в 1950-х он продолжал экспериментировать и реализовывать методы, которые вырабатывал на протяжении всей жизни. К ним относятся техника многослойности, сочетание прозрачной и полупрозрачной стекловидной массы различных оттенков, создание эффектного сложного перехода от одного цвета в другой, использование подкладок из серебристой фольги и позолоты. Одна из трудных задач, с которой он великолепно справился, была связана с технологической сложностью покрытия эмалью сферической поверхности.

ПРОБЛЕМА СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Лазарева Д.А., гр. МАГ-ИИ-122

Научный руководитель доц. Горшунова О.В.

Кафедра Искусствоведения

Художники авангарда, нонконформизма или периода оттепели вызывают ассоциации с определёнными художественными направлениями. Однако творчество авторов более позднего периода трудно поддаётся идентификации в стилистическом контексте. Данное исследование, сфокусированное на искусстве отечественных художников постмодернистского периода, – это попытка ответить на вопрос: чем обусловлена проблема определения художников как представителей конкретных художественных направлений?

В своем исследовании автор доклада обращается к понятиям и теории Николя Буррио об «альтермодерне», согласно которой, открытость границ в результате глобализации стимулировала появление многочисленных транснациональных культурных переплетений, способствовавших развитию новых форм современного искусства. Автор концепции также обращает внимание на изменение социального аспекта нового искусства, называя его «искусством взаимоотношений» (реляционная эстетика) – моментом, когда художник и зритель совместно создают произведение искусства. В докладе развивается тезис о том, что данная теория может быть использована для идентификации отечественных арт-практик. Так, стремление художников к индивидуализации, производству чего-то нового, исключительного привело к тому, что авторы создают искусство, в котором

объект взаимодействует с опытом того, кто его исследует. В качестве аргументов приводятся примеры творчества молодого художника Василия Кононова-Гредина с проектом «Русская смерть». Каждый народ по-разному относится к концу жизни, в этом отчасти и раскрывается его идентичность.

В заключении автор приходит к выводу о том, теория Николя Буррио может иметь значение для идентификации актуального современного искусства, которое все больше выходит за пределы того, что, собственно, понимается под «искусством», интегрируясь в другие области деятельности. Такой подход обеспечивает художникам разнообразие инструментов для поиска средств выражения и смешения концепций и техник. Однако, российское художественное сообщество находится в стадии накопления художественной стилистики. Этот фактор, несомненно, затрудняет понимание структуры отечественной художественной культуры. Следующий шаг для отечественного искусствоведения – создание новых методов анализа искусства.

РОЛЬ КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА В ФОРМИРОВАНИИ ПОЭТИКИ ФИЛЬМОВ В ЖАНРЕ «УСЯ»

Ван Синань, гр. АИТ-7-123
Научный руководитель доц. Большова С.И.
Кафедра Искусствоведения

Фильм в жанре «уся» – символ китайской национальной культуры. Этот жанр кинематографа является носителем очарования китайской культуры боевых искусств. Он уходит корнями в древнюю китайскую культуру и отображает национальный дух древнего китайского рыцарства в его стремлении к справедливости, созидательной деятельности, искоренению зла и установлению добра. Кинематограф в жанре «уся» также развивает и сохраняет основы философии и этики китайской нации.

Традиционные костюмы в китайских фильмах в жанре «уся» являются важными художественными элементами в сложении специфики визуального языка и построении восточных зрелищных образов. Стили и цвета, материалы и фактуры, фасоны и узоры костюмов фильмов в жанре «уся» играют важную роль в передаче характера персонажа, развитии сюжета, окружающей атмосфере и визуальной поэтики киноязыка. Костюмы могут представить глубокий и далекий, таинственный и богатый культурный смысл китайских фильмов в жанре «уся». Использование традиционных элементов и инновационных методов в создании кино костюма представляет специфику творческого процесса художников по костюмам современных фильмов в жанре «уся». Концепции дизайна костюма разнообразны, но все они подчинены замыслу режиссера, а также

тесно связаны с трактовкой персонажей и актерскими характеристиками киноартистов.

Фильмы в жанре «уся», основаны на традиционной китайской культуре: от «Дин Цзюнь Шаня» (1905 г.), первого китайского фильма Пекинской оперы до «Сожжения храма Красного лотоса» (1928 г.), от славы гонконгских фильмов в жанре «уся», представленных «Одноруким мечом» (1967 г.) после основания Нового Китая, до появления китайских экранных блокбастеров в жанре «уся», представленных «Героем» (2002 г.). Они передают национальное своеобразие, используют различные эстетические стили и поэтический визуальный язык. Одним из характерных приемов использования исторических костюмов является стилизация форм и цветового решения, помогающих раскрыть романтичность персонажей и хореографию движений героев, героинь, мастеров боевых искусств и воинов-патриотов.

ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ НА СОВРЕМЕННУЮ КНИЖНУЮ ГРАФИКУ

Моисеева П.Б., гр. ИИМ-120

Научный руководитель доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Отмечено, что в переходный политический период в области культуры складывается ситуация, для которой характерно, с одной стороны преобладание традиций, с другой – отрицание предшествующего этапа.

Невозможно отрицать влияние советской книжной графики на современную иллюстрацию. Так, книжный дизайн последних десятилетий придерживается принципа, разработанного в 70-х годах прошлого века. Принципы «книжности» утрачивают свое значение, используются новые технологии печати, распространилась мода на модернистское модульное макетирование. Тренд начали задавать не художники-графики, а профессионалы – выпускники Московского полиграфического института. Они создавали дизайн в современном смысле этого слова, и проблема иерархии искусств для них уже была не актуальна.

Книжная иллюстрация переживала свой расцвет, начиная с середины XX века. В 1950-х перед художниками были поставлены цели от раскрытия идейного значения литературных произведений до поиска высокохудожественной формы. Несмотря на критику, тональная графика получила особое развитие в советский период. Так, по своей тонкости ощущения жизни повести А. Куприна «Поединок» большие страничные развороты Дубинского поднимались до уровня едва ли не акварелей. Похожая тенденция наблюдается и в работах современного художника

Федора Бабкина. Его «натюрморт с ветками» 2019 года в технике торцовой ксилографии интересен самобытностью композиции.

Для современной графики характерно сохранение творческого почерка художника. Так, ярким примером являются работы Лены Муризной, художественная особенность которых заключается в придании мультипликационных черт героям.

Итак, советская графика как важный пласт отечественной культуры несмотря ни на что проникает в современное творчество. Художники взяли лучше элементы оформления, созданные в прошлом веке – нормы организации пространства, средства художественной выразительности, способы передачи информации.

ХУДОЖЕСТВЕННО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЦИИ ЧЕРКЕССКОГО ЖЕНСКОГО ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА

Кузина Т.О., гр. ИИМ-120

Научный руководитель доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Костюмный комплекс черкесской девушки всегда считался одним из главных сокровищ адыгской культуры. Важной частью комплекса является орнамент, он несет в себе не только глубокое сакральное и духовное значение, является оберегом, но и сообщает информацию о роде носителя.

Художественно-семантические особенности орнаментации черкесского женского традиционного костюма отражают глубокие культурные и социальные ценности этноса. Орнамент состоит из разнообразных геометрических фигур, символов природы, растительных мотивов, а также изображений животных. Каждый узор имеет свое значение и символизирует определенные качества или жизненные ценности.

Орнаментальная культура черкесов изначально возникла в камне, керамике и металле, а затем была перенесена в золотошвейный промысел. Основными мотивами были розетки, окружности с угловыми лучами, концентрические круги, свастика, роговидные завитки, крест и круг с крестом. Эти символы связаны с древним кавказским солярным культом.

Орнамент на костюме черкешенки традиционно располагался по подолу платья, на головном уборе и на специальных нарукавниках. Чаще других используется геометрический орнамент, символизирующий землю, солнце, воду и оберегающий от сглаза и недоброжелателей. Часто встречаются узоры в виде зигзагов, ромбов, цветов и геометрических фигур, которые создают красивые и выразительные композиции. Например, на платье или сарафане черкешенки можно увидеть широкие полосы узоров, идущих вдоль или поперек материи. Головной убор обычно декорирован

симметричным цветочным орнаментом. А на специальных нарукавниках платья аристократки нередко вышивали свой родовой знак – тамга.

Орнаментация черкесского женского костюма является неотъемлемой частью культурного наследия этноса. Благодаря уникальной орнаментации костюма черкесские женщины сохраняют связь с историей и обычаями своего народа, подчеркивая свою индивидуальность и принадлежность к традиционной культуре.

ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТЕБРИЗСКОЙ ШКОЛЫ ИРАНО-ПЕРСИДСКОЙ МИНИАТЮРЫ

Исмаилова П.Р., гр. ИИМ-120

Научный руководитель доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Тебризская школа ирано-персидской миниатюры получила развитие в конце XIII – начале XIV века в правление Хулагуидов. Ее стиль и философская концепция основываются на идеях и традициях иранской культуры, а также на влиянии исламской философии и восточноазиатских учений, которые проникли в мусульманскую живопись и наиболее полно отразились в миниатюрах Тебризской школы.

Изображения Тебризской школы включают гармоничное взаимодействие между людьми и окружающим миром – это подчеркивает важность созерцания природы и ее влияния на формирование личности человека и развития в нем эстетических качеств.

Для философской концепции характерна идеализация красоты, которая изображается не только в подчеркнутой эстетике внешнего вида, но и в духовных и нравственных качествах персонажей. Это делается с использованием тонких, но в то же время четких линий, изящных форм и выразительных черт лиц героев.

Философская концепция Тебризской школы также проявляется в использовании символов и аллегорий, например, птицы, как правило, символизируют свободу и духовное просветление.

В отличие от других школ миниатюры, Тебризская расширила тематику своих работ и стала включать не только сцены из эпоса «Шахнаме» («Книги царей») и других классических произведений, но и изображения природы и повседневной жизни. Так художникам удалось проявить творческую свободу и отразить разнообразие культурных и духовных ценностей.

В Тебризской школе миниатюры было тесное сотрудничество между художниками и поэтами, которые создавали тексты для иллюстрированных рукописей. Это взаимодействие способствовало созданию гармоничного

сочетания изобразительного и литературного искусства, которое отражало духовные идеалы и культурные традиции Персии.

В целом, философская концепция Тебризской школы иранско-персидской миниатюры является сложным и многогранным явлением, которое включает в себя множество культурных, духовных и художественных аспектов. Она основывается на идеях гармонии, духовности и взаимосвязи человека и окружающего мира. Этот стиль искусства оставил глубокий след в истории мирового искусства и продолжает вдохновлять художников, исследователей и сегодня.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА: КОНЦЕПЦИЯ ЦВЕТА

Бергевич А.Ю., гр. ИТИ-123

Научный руководитель ст. преп. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

Казимир Малевич является основоположником нового направления в живописи XX века – супрематизма. Направления, поставившего логическую точку в европейском искусстве и давшего начало новому художественному языку. Название происходит от латинского корня «supremus», что можно перевести как «доминанта». Основа супрематизма – доминирование и превосходство цвета над другими свойствами живописи.

В поисках нового визуального языка Малевич рассматривает «ряд живописных ощущений» и устанавливает взаимосвязь между формой и цветом. В результате проведения исследований, в том числе экспериментов с восприятием человека тех или иных цветов и геометрических форм, Малевич пришёл к выводу, что форма «не является законом для цвета», то есть цвет свободен от формы и существует сам по себе. Не ассоциируемый ни с каким предметом цвет имеет самостоятельное энергетическое содержание. Есть цвета более активные, есть менее активные, но всё равно – каждый цвет имеет свой смысл. Так начал появляться новый художественный алфавит, который уже не описывал реальный мир, а лишь устанавливал энергетику цветоформы. С этой точки зрения живопись понимается художником как проявление отношения к цвету и выражение через его особое «конструирование» личного контакта с колористической гаммой. Обсуждая картины Ильи Репина, Малевич приходит к выводу, что акцентирование сюжетного начала убивает цвет, потому что в реалистических картинах сюжет доминирует над краской и захватывает внимание как зрителя, так и самого живописца. Цвет же используется лишь как инструмент передачи смыслов и обозначения форм, перенесённых из реальной жизни на холст. По его мнению, для высвобождения энергетической сущности цвета нужно отказаться от предметности и

изображения реальности. Исходя из этой концепции, Малевич пишет манифест «От кубизма и футуризма к супрематизму», в котором провозглашает: «Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных Венер, тогда только увидим чисто живописное произведение». Думаю, так появился главный проект художника – «Чёрный супрематический квадрат», написанный путём наложения всех существующих цветов друг на друга, а значит, по мнению автора, имеющий самую большую энергетическую силу цвета.

К ИСТОРИИ МОРСКОГО СТИЛЯ В МОДЕ XIX – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XXI веков

Лаврухина А.С., гр. ИКТ-120

Научный руководитель ст. преп. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

Морской стиль – стиль одежды, для которого характерно заимствование элементов морской формы, одежды для яхтинга и гребного спорта. Характерными чертами одежды в морском стиле являются синя-белая или красно-белая полоска, матросский воротник, изображение оснастки корабля, металлические пуговицы, а также многие элементы матросской формы, вошедшие впоследствии в детскую и женскую моду.

В конце XIX – начале XX вв. морской стиль являлся частью так называемого курортного стиля. В последствии он вошел в спортивный стиль, который наряду с классическим, фольклорным и романтическим стал базовым для моды XX века.

В Европе XIX в. морской костюм в детском возрасте носили мальчики, а вот матросское платье носили не только девочки, но и девушки, и молодые женщины. В Америке в эти годы матросские платья были широко известны как платья П. Томсона. Его одежда считалась идеальной в качестве формы для школьников и студентов. На морской стиль в мужской моде в начале XX в. оказали влияние яхтинг и гребной спорт. Яхтсмены часто носили свободные светлые брюки, темный китель или блейзер, фуражку. С 1930-х гг. морской стиль стал неотъемлемой частью модного гардероба, причем преимущественно женского. Существуют базовые принципы построения морского стиля. В первую очередь, это традиционный рисунок «в полоску». Современная мода позволяет варьировать как ширину полосы, так и направление ее расположения – от горизонтальных до наклонных линий.

За время своего существования морской стиль находился как на пике популярности, так и терял свою значимость, особенно в послевоенные годы, когда было жесткое нормирование в продаже тканей, что привело к трансформации ворота в меньший по размеру.

Сегодня современные дизайнеры продолжают использовать в своих коллекциях элементы морской тематики, поскольку она дает возможность получения многогранного и выразительного образа. Ярчайшим представителем, использующим в своем творчестве морской стиль, является известный голландский дизайнер А. Ван Херпен. Её экстравагантные наряды больше походят на скульптуры, а материалы, которые она использует в работе, инновационны. Дизайнер не боится экспериментировать с пластиком, металлом, деревом, стеклом, латексом. Она первая стала применять в своей работе 3D-принтер.

МОТИВ ГРАНАТА КАК ОРНАМЕНТООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ

Белявская Н.О., гр. ИКТ-120

Научный руководитель ст. преп. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

На протяжении веков наши предки придавали огромное значение окружающему миру и примечали все особенности природы. Цветы, плоды и животные занимали особое место, оказывая определенное влияние на различные сферы жизни человека, а поэтому многие из них рассматривались как символы-обереги. Одним из плодов-талисманов, который превратился в истории художественного текстиля в элемент орнамента, стал гранат.

Научное название граната «Punica», в переводе с латинского «пунический». Пунами называли жителей Карфагена, который был разрушен римлянами. Победители получили в качестве трофея вкуснейший плод, названный по имени поверженного народа. Пик популярности мотива пришелся на эпоху Возрождения, когда соединились три орнаментальные традиции: арабо-мусульманская, римская и готическая. Он появился на роскошных парчовых и бархатных тканях, которые создавались в Венеции и Флоренции. В разнообразных композициях гранаты могут быть сложены в вазе, плод может быть представлен в виде распустившегося цветка или отдельного элемента, заполненного тонким узором. В России в XVI-XVII вв. из иноземных тканей с рисунком граната шили всевозможные церковные облачения.

В это же время большое распространение получают произведения художественного текстиля в Турции. Узор граната – один из изобразительных мотивов, появляющийся в турецких тканях в период активных торговых отношений с итальянцами и народами Азии. Турки изображают его по-своему: цветы и плоды предстают в разнообразных вариантах: гранаты, сложенные горкой в вазе; распустившийся цветок с листьями в виде розетки; отдельные плоды с разработанным внутри них

узором. Кроме того, особое изображение граната можно увидеть в Сюзане. Самаркандские мастерицы упрощали форму, ограничивали цвета и оттенки, стремясь к монументальности и декоративности. Узор граната успешно применялся в крымскотатарской вышивке. Его так же можно наблюдать в виде разрезанного плода в росписи по дереву или гравировке медной посуды.

Таким образом, мотив граната является одним из самых популярных в истории художественного текстиля. Сегодня он переосмысливается современными художниками и преобразовывается в самые необычные рисунки и орнаментальные композиции.

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ПАЛЕХА

Захарченко М.С., гр. ИКТ-120

Научный руководитель ст. преп. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

Палехская роспись является одним из самых узнаваемых народных художественных промыслов центральной России. Каждое произведение лаковой миниатюры Палеха уникально: его художественная природа, материал и техника, неповторимая поэзия образа связаны не только с жизнью и историей русского народа. Палехские мастера продолжили и развили традиции древнерусской живописи.

Самым важным отличием палехской росписи от иных живописных промыслов России является детальная прорисовка миниатюрных сюжетных композиций. В качестве основы выбираются сюжеты русских былин, басен, сказаний, а также бытовые сценки. Композиционное решение миниатюр строится вокруг единого центра, подчиняясь мотивам круга и связываясь с формой предмета. Преобладает стремительное движение, одновременно вписанное в широкие замкнутые орнаментальные ритмы. В многочисленных вариациях разнообразных былинных мотивов, сцен охоты или народных сказок мастера воспевают праздничное видение окружающего мира, его красоту и многообразие. Ярко-красные, малиново-желтые краски вырываются из золоченой черноты, усиливая экспрессию создаваемых образов, а орнаментальные линии рисунка оказываются созвучными древнерусской иконописи.

Сюжетные мотивы отличаются эпической обобщенностью, приподнятостью над обыденным и случайным. Границы изображаемых сцен как бы раздвигаются, становятся величественными и монументальными. В лаковой миниатюре Палеха реальная жизнь соседствует с выдуманной, а прошедшее перемешивается с настоящим. Мир природы здесь соединяется с миром человека, составляя единое целое,

подчиняя всё композиционным решениям, построенным на тончайших динамичных орнаментальных ритмах. Иносказательность и фольклорная направленность мотивов сформировала своеобразие средств художественной выразительности палехской миниатюры.

С течением времени традиция лаковой миниатюры постепенно перестраивалась, меняя образный строй и ритм орнаментальных композиций. Так, новые направления в миниатюрах Палеха открыли молодые художники-ювелиры. Способность миниатюрной живописи к драгоценной разработке поверхности предметов и большая роль сложной золотой графики в художественном оформлении формы, органично привели палешан к ювелирному искусству.

ОПЫТ «УЗНАВАНИЯ» ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ИСКУССТВЕ XXI века

Вандышева А.Д., гр. ИТИ-121
Научный руководитель преп. Рубцова С.Н.
Кафедра Искусствоведения.

В данном исследовании уделено внимание произведениям современных мастеров, обращающихся в творчестве к христианским темам. В частности, анализируется проблема того, как сказывается абстрактное исполнение образа на опыте «узнавания» зрителем знакомых тем. Исследование не касается области «иконы». Исследование построено на анализе творчества трех художников: Максима Демина, Ники Клецки и Светланы Чепровой.

В творческой концепции М. Демина именно через работу с материалом происходит переосмысление христианских истин. Для зрителя, чаще всего, знакомство с его образами происходит через интуитивное познание. Основным фактором воздействия являются эксперименты в технике и переосмысление религиозных образов в необычных материалах (утонченность и необычность серии работ «Lingum»). Зритель воспринимает рефлексии художника и формирует собственное отношение на основе личного духовного опыта.

Н. Клецки работает в жанре стрит-арта. Основными принципами ее работы является экспрессия рисунка и выразительность материалов, среди которых лайнеры, баллончики с краской, а также самого «полотна» – стен заброшенных зданий.

Принципом художественной выразительности произведений С. Чепровой также является экспрессия, однако она выражается в эмоциональной работе чернилами. Нередко визуальный образ формируется с помощью стихограмм (работа «Господи, помилуй!»), которые созданы экспрессивным штрихом, вызывающим у зрителя целый спектр чувств.

Отсюда происходит само «узнавание» и общение с образом, созданным художником.

В результате стоит обозначить, что сложность «узнавания» в данной художественной области заключается в разгадывании многоуровневого и в то же время эфирного образа. Зритель, с одной стороны, определяя авторского высказывание, с другой, – соприкасается со своим духовным опытом, которой и является свободным пространством для мнения зрителя. Абстракция позволяет сделать современное искусство христианской проблематики сложным и, в то же время, истинно трогательным в своей недосказанности и эмоциональности.

ФЕНОМЕН НАТЮРМОРТОВ ДЖУЗЕППЕ АРЧИМБОЛЬДО

Ефремова Т.И., гр. ИТИ-121

Научный руководитель доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Безумец XVI века, покоровший мир своими невероятными картинами, Джузеппе Арчимбольдо смог перевернуть с ног на голову понимание классического портретного жанра.

Рыбий хвост вместо бороды, редиска взамен носа и сочные грозди винограда в качестве прически – это не просто части коллажа современного автора, а произведения великого итальянского художника эпохи Ренессанса.

Издалека при виде картины можно узнать лицо человека, иногда весьма известного. Но подходя ближе к полотну, портрет распадается на мелкие детали продукты, дичь, гору книг, ножницы и так далее.

Подобно мозаике мастер удивительным образом составлял лица людей, их прически, одежду из фруктов, овощей, птиц, рыб и прочих предметов быта. Каждая вещь подбиралась не просто случайным образом это конкретная ассоциация автора с теми или иными образами. Например, фрукты могли символизировать сезоны года или чувства, а животные – различные качества или черты характера. Таким образом, каждый элемент в его работах не просто служил декорацией, а являлся знаком, который передавал определенное содержание.

В портрете императора Арчимбольдо использует различные предметы, связанные с наукой и искусством, чтобы подчеркнуть образ ученого и интеллектуала. Например, голова и туловище правителя составлена из инструментов и книг, что символизирует его образованность и знания.

Арчимбольдо использовал свои портреты для передачи различных идей и концепций, таких как сезоны года, чувства и даже социальные комментарии. Его работы вызывали удивление и восхищение

современников, и до сих пор они остаются популярными и вдохновляют многих художников.

Феномен портретов Джузеппе Арчимбольдо заключается в его уникальном подходе к созданию портретов и в том, как он использовал различные объекты для создания образов. Его работы являются ярким примером того, как художник может преобразить обычные предметы в произведения искусства, которые заставляют зрителей задуматься и восхищаться.

ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОЗДАНИИ УНИКАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ МОДЫ И ИСКУССТВА

Боркова В.П., гр. ИИМ-120

Научный руководитель ст. преп. Патина Т.Е.

Кафедра Искусствоведения

Нейронные сети уже давно проникают в различные области нашей жизни, включая моду и искусство. В данной статье рассматриваются технологии применения нейросетей в этой области и представим несколько успешных проектов, основанных на использовании искусственного интеллекта.

Нейросети могут быть применены на различных этапах создания объекта искусства или моды, начиная от вдохновения идеей до финального исполнения. Искусственный интеллект может быть использован для создания новых художественных концепций и идей, анализируя огромный объем данных и выявляя потенциальные тренды.

Также он может помочь в анализе текущих тенденций в искусстве и моде, предсказывая будущие направления развития и помогая художникам адаптироваться к изменениям в индустрии.

Одним из примеров успешного применения нейросетей в моде является проект компании IBM под названием «Cognitive Dress», который представляет из себя умное платье, способное реагировать на эмоциональное состояние носителя. Дизайнеры использовали нейронные сети для анализа данных о пульсе, дыхании и других биометрических показателях человека, чтобы создать уникальный дизайн, меняющийся в зависимости от состояния человека.

Еще одним примером является проект «AI Art» от искусственного интеллекта Робота Соула, который создает удивительные картины, используя нейронные сети для генерации оригинальных художественных работ. Робот Соул обучается на основе большой базы данных произведений

искусства различных стилей и направлений, что позволяет ему создавать уникальные и креативные картины.

Таким образом, технологии применения нейросетей в создании уникальных предметов моды и искусства открывают новые возможности для творчества и вдохновляют дизайнеров и художников на создание необычных и оригинальных произведений.

СВЕТ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗА

Анисимова А.А., гр. МАГ-ИИ-122

Научный руководитель доц. Гордеева М.Н.

Кафедра Искусствоведения

Актуальный спектакль невозможно представить без использования света. В постановке «Стражи Тадж-Махала» в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина, премьера которого состоялась 12 ноября 2021 года, освещение играет важную роль в создании образа.

Пьеса драматурга Р. Джозефа основана на индийском мифе о создании Тадж-Махала. Два друга детства охраняют возведение новой мечети, предаваясь воспоминаниям и мечтам. Но идиллию разрушает приказ падишаха: отрубить руки строителям Тадж-Махала, чтобы они не смогли сотворить что-то более прекрасное. Это событие становится катализатором изменений в личных отношениях и во взглядах героев на окружающий мир. Итогом становится предательство со стороны одного из друзей.

В постановке визуально не обозначено место и время действия. На сцене представлено единообразное черное пространство, состоящее из стены на заднем фоне и куба из светодиодных экранов в центре. По мнению А. Золотовицкого, режиссера спектакля, внимание зрителей должно быть сосредоточено на взаимодействии актеров.

«Пустота» становится основой для создания светом «гибких» образов, которые способны мгновенно сменять друг друга, в соответствии с изменениями мыслей героев и их настроений. Изменения окраски света на сцене символизируют собой различные аспекты: синий – детские воспоминания и фантазии, белый – красоту и неведение, а также величие Тадж-Махала. Красный – жестокость и конфликт между главными героями. В дополнение видеохудожник А. Береснев подготовил несколько видеорядов подобных видеоиграм, где отображение «меню и уровней» помогают разграничить спектакль на смысловые части, а катсцены – показывают воспоминания героев и т.д. Все то, что не способны передать актеры в своих диалогах, проецируется на задней стене. Также куб из светодиодных экранов в центре сцены становится метафорой тюрьмы и ограничений. Актеры большую часть спектакля находятся внутри куба, на стенах которого отображается то дождь из отрубленных рук, то

окровавленные стены тюрьмы, то свод правил стражей мечети. Куб служит не только площадкой для актерской игры, но и является местом, в котором герои чувствуют себя заточенными. Оно подводит к трагическому финалу.

Свет в «Стражи Тадж-Махала» не только создает красивые изображения, но и помогает передать внутренние изменения героев и разграничить смысловые части спектакля. Таким образом, сценический свет перевоплощается в «незримого рассказчика» всей истории.

РЕТРОСПЕКТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: ПРИЧИНЫ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

Антонова Н.А., гр. ИТИ-122

Научный руководитель доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Зачастую в моде, искусстве и других отраслях прослеживается цикличность. Как проецируется в наше время то, что было актуально в прошлые века?

Ретроспективизм – это художественное направление, которое в конце XIX и начале XX веков активно использовало формы больших исторических стилей, таких как барокко или готика. Основной идеей ретроспективизма было не копирование прошлого, а его интерпретация через призму современности, создавая что-то новое и порой необычное.

Характерным примером ретроспективизма в изобразительном искусстве является творчество прерафаэлитов, группы английских художников второй половины XIX века, которые стремились сочетать стиль и темы раннего Возрождения и поздней готики. В целом ретроспективизм с середины XIX века стремление к разнообразию и эклектике.

В начале XX века наблюдался рост интереса к истории и культурному наследию, появлялись национальные варианты модерна.

Заметной разницей между ретроспективизмом в наше время и неоклассицизмом ранее, является то, что творцы XXI-го века обращались за протографами, зачастую, не на века назад, а на 20-50 лет. Данный небольшой разрыв по времени с серединой XX века делает реминисценции более живыми благодаря связи между поколениями.

Многие дизайнеры и модельеры обращаются к минувшим эпохам и историческим стилям. Это может проявляться в ретро-модных коллекциях, винтажных элементах в интерьерном дизайне или использовании ретро-графики в рекламе и маркетинге. А в кино и на телевидении можно наблюдать рост популярности фильмов и сериалов, которые возвращаются к эстетике и стилю не столь отдалённых десятилетий. Это может быть как прямая адаптация произведений из прошлого, так и создание новых проектов, основанных на ретро-стиле.

Тем самым раскрывается неисчерпаемость форм, временных масштабов и предметной точности неотъемлемого качества художественной культуры – постоянный интерес к прошлому и стремление выявить или даже усилить его влияние на нашу современную жизнь.

ФЕНОМЕН ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРА В ПЕРИОД БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ефремова Т.И., гр. ИТИ-121
Научный руководитель доц. Калашников В.Е.
Кафедра Искусствоведения

Удивительно гармоничное сочетание глубоко синего и белого цветов на знаменитых сервизах Императорского фарфорового завода является жемчужиной на столе. Но не многие знают, что утонченная «Кобальтовая сеточка» является не только отличительной черной фирменного чайного набора ИФЗ, но и символом блокадного Ленинграда. Знакомый многим с детства узор с элегантно переплетением линий на невесомых фарфоровых чашечках является не просто воплощением красоты и изысканности, а отражением жизни и судьбы настоящего героя войны.

Сама «кобальтовая сетка» родилась на Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова в 1944 году, автором узора стала молодая художница по росписи фарфора А.А. Яцкевич (31.07.1904-13.05.1952). Период начала ее работы пришелся на момент индустриализации молодой советской страны и все искусство, в том числе росписи на посуде, отображало в себе происходящие тогда перемены.

После начала Великой Отечественной войны завод и музейная коллекция фарфоровых изделий были эвакуированы, но многие из мастеров остались в блокадном Ленинграде, среди них была и А. Яцкевич.

Однажды во время работы внимание женщины привлекли заклеены крест-накрест окна, через которые был мощный луч прожектора. Художница смогла разглядеть во всем этом геометрическом ужасе войны строгий и утонченный узор. Тем более, что двести лет назад с ромбической сеткой был на том же предприятии, носившем тогда название Невская порцелиновая мануфактура, выполнен изысканный «Собственный» сервиз Елизаветы Петровны (1756-1762 гг.). Очевидно, подобная многомерность прототипов обеспечила исключительную образность орнамента.

Изначально узор был выполнен специальным кобальтовым карандашом, в котором стержень представлял собой фарфоровую краску. Работникам завода такой карандаш не понравился: узор был выпуклым и ложился неровно. Взялась за эту новинку только Анна Адамовна. Правда, впоследствии «Кобальтовую сетку» наносили всё-таки красками и кистью.

На сегодняшний день чайная пара с кобальтовой сеткой является самым продаваемым набором в официальных магазинах ИФЗ и визитной карточкой Санкт-Петербурга. Есть также отдельные коллекции, с изменённой формой чашки и цветом исполнения, но знаменитый узор остается неизменяемым.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ МОСКОВСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ XX века

Качалина А.Д., гр. МАГ-ИИ-122.

Научный руководитель доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

В центре внимания исследования – формирование художественных объединений по территориальному признаку. Его задача состоит в определении специфики деятельности этих объединений и их влияния на современную арт-практику.

В середине второго десятилетия XX века была распространена идея строительства домов-коммун, кооперативов по отраслевому или профессиональному принципам, к числу таких зданий можно отнести Городок художников на Верхней Масловке. Он берет своё начало с 1929 года. По сей день там располагаются мастерские художников – членов Московского союза художников.

Несмотря на то, что каждый работал обособленно, наблюдались ситуации, когда один мастер мог повлиять на работу другого. Масловка связала биографии более 120 художников и скульпторов, работы которых войдут в коллекцию Новой Третьяковки на Крымском Валу. Современные зрители, видя работы этих художников в зале, вряд ли поймут, что их связывало одно и то же место, но визуально и тематически эти полотна переносят в социалистическую эпоху с образами от светлого будущего, жизнерадостных спортсменов и тяжёлого труда времен Великой Отечественной войны до хрущевской оттепели и начала перестройки. В 2024 году под эгидой издательства «Астер» В. Демин, Н. и Т. Пластовы выпустили книгу «Масловка “Город художников”».

Другой обителью стал Московский Горком художников-графиков на Малой Грузинской, 28, просуществовавший с 1975 по 1991 годы. Представители неофициального искусства оказались под прицелом внимания десятков тысяч зрителей, которые ходили смотреть на организованные выставки художественных объединений. Большинство участников горкома являются нынешними яркими представителями московского концептуализма и частью второй волны русского авангарда. Подобные объединения формировали свой взгляд на политические и

социальные ситуации того времени, отличный от общепринятого. Их опыт также остаётся актуальным для современной аудитории: в конце февраля 2024 года в пространстве Музея АРТ4 открылась вставка «Горком графиков», на которой собрали не только работы из запасников музея, но и из частных коллекций.

Переосмысление опыта XX века – одна из основных тенденций музейного сообщества XXI века.

СИМВОЛИЗМ КОПТСКИХ ТКАНЕЙ

Прыткова А.М., гр. ИИ-122в

Научный руководитель доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Как правило, большая часть тканей предназначалась для погребальных обрядов, однако они являлись и предметами одежды, церковного и домашнего обихода. Они украшались декоративными вставками, обычно выполненными шерстяными нитями по льняной или шерстяной основе. Т.к. ткани были изготовлены и для продажи (более легкая транспортировка и высокий спрос в других странах), то вопрос что и как изображать на тканях копты решили, соединив христианские, греко-римские античное и древнеегипетские образные системы. В целом, христиане видели в жизненных явлениях глубокий символический подтекст, который позволял воспринимать древние мифологические сюжеты в качестве прообразов Нового Завета.

Ярким примером является медальон с изображением богиней Геи, облаченную в античные одежды с узлом, напоминающим Анх, символизирующим «жизнь» в Египте и «Господний крест» в Христианстве (после 391 года).

Особое значение в Египте эпохи эллинизма приобрел культ воскресающего бога Диониса, бога плодородия, дарующего спасение – в Египте этим он уподоблялся Осирису, а в христианских странах Христу.

Интерес представляет символизм натюрмортов. Чаще всего встречаются композиции с виноградом, который символизировал возрождение и новую жизнь в Египте и Греции, а в Христианстве самого Иисуса, и аналогичного по значению граната. Изображения птиц в натюрморте также многозначно. Голубь мог символизировать как Иисуса, так и мир, любовь для языческих верований. Если на ткани встречаются голуби, клюющие виноград в амфоре или другой конструкции, то это символизирует души, наслаждающиеся небесными дарами, или Таинство причащения.

Сюжет всадника, убивающим врага или неведомого зверя, нередок. В Византии считалось, что это изображение Георгия, а в Египте – победы

жизни над смертью (Ра над злым змеем-Апепом, или Гора над Сетом в образе крокодила). Рядом со всадником можно увидеть голубя, как символ спасенных душ. Позже этот сюжет стал интерпретироваться как Император или воин, пронзающий врага/варвара.

Таким образом, коптские ткани стали своеобразным художественным и культурным механизмом слияния различных религиозных и культурных традиций, обеспечивавшим многозначность и полифонизм культур Средневековья и Нового времени.

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ПОРТРЕТА

Совинская А., гр. МАГ-ИИ-123

Научный руководитель доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Долгий путь развития детского портрета связан с изменением отношения к ребёнку. На что, в свою очередь, влияли культурно-исторические процессы.

Первые попытки создания «портрета» относятся к первобытному времени. В античности не было интереса к детским образам. Ребёнок не соответствовал представлению об идеальном человеке, гармонично сформированным физически, интеллектуально и нравственно. Исключение – египетские фаюмские погребальные портреты I-III вв. (мальчик Евтихий). В Средние века такое отношение к детям сохранилось. Единственный «детский» образ – это образ Христа, который был представлен как уменьшенный взрослый. В эпоху Возрождения произошла радикальная смена парадигмы. Дети стали рассматриваться не как недоразвитые взрослые, а как люди, находящиеся в своём детском мире.

В дальнейших эпохах такое отношение сохранилось. Известен ряд детских портретов кисти европейских художников XVII в. Бронзино, Веласкеса, Рембрандта, Рубенса и др. В XVII столетие в России проявился больший интерес к реальным лицам, а не только к канонизированным святым. Пример – парсуна Петра Великого в детстве. В XVIII в. и последующих столетиях и в Европе, и в России популярны портреты детей-наследников, с акцентом на их предназначение; также существовал интерес к мифологизации образов. В России проявлено большое внимание к внутреннему миру ребёнка (И. Вишняков, Д. Левицкий). В XIX в. в России художники обратились к образам представителей беднейших сословий в связи с реалистическими тенденциями и выражением большего сочувствия к ним (В. Тропинин и А. Венецианов).

На рубеже XIX-XX вв. к ребёнку относились как гению, которого не признали. Характер нового отношения проявлялся как закономерный неоромантизм с очередным витком радикальных изменений в частной

жизни и в мире. Образы материнства и детства стали символами надежды на обновление жизни. Также сохранялся интерес к семейным портретам, жанровым сценам. В детском портрете это отразилось в разных течениях от импрессионизма до символизма, как в Европе, так и России.

В советский период детский портрет был отражением нового мировосприятия, образ ребёнка – олицетворение образа будущего.

Настоящее время – трудно дифференцируемое время. Новые потрясения задают новые вопросы. На них пытаются ответить современные художники.

СУВЕНИРЫ РУССКОГО СЕВЕРА КАК ПРИМЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Трелина Е.А., гр. ИИМ-120
Научный руководитель доц. Большова С.И.
Кафедра Искусствоведения

Русский Север имеет широкий пласт хорошо сохранившейся архаичной культуры. Сувениры, созданные мастерами этого региона, играют важную роль в сохранении и передаче национальной идентичности, то есть в чувстве нации как сплоченного целого, представленного отличительными традициями, культурой и языком.

Современные формы этнического проявления народов русского севера включают не только общепринятые характеристики (язык, традиции, самосознание и др.), но и новые явления, существенно преобразующие формы и способы выражения этничности. В их числе этнодизайн, этнотуризм, создание региональных брендов и сувениризация культуры.

Туристско-информационный центр Архангельской области в 2023 году подвёл итоги опроса, в ходе которого у северян спрашивали, какие сувениры они бы посоветовали туристам привезти с Поморской земли. В топе оказались косметические средства на основе водорослей и щепная птица счастья. Чуть отстали по популярности изделия с одной из местных росписей и каргопольская глиняная игрушка. По десять процентов голосов – у сувениров из резной кости и одежды современных брендов (свитшотов и футболок с северными принтами, платьев в русском стиле, бижутерии и аксессуаров).

В последнее время наблюдается следующий тренд: наиболее популярные сувениры русского Севера все чаще имеют утилитарную функцию. Это объясняется изменениями в понимании сувениров среди современных покупателей. Так же важно отметить, что интерес покупателей все чаще обращен в сторону объектов современной живой культуры, в которых через призму авторского виденья коренное население передает свои традиции прошлого, наделяя их личностными чертами.

Востребованность этнического ресурса для местного населения выражается в повышении их этнической самооценки, формировании обширного и разнообразного поля прикладных разработок, включая сувенирное проектирование и производство. Активное цитирование и интеграция этнической традиции в современную сувенирную индустрию Севера свидетельствуют о ее высоких адаптационных качествах, позволяющих использовать прямое заимствование и перенесение культурных практик, артефактов и их компонентов в новые сферы.

ГУЛАГ В РИСУНКАХ НИНЫ ЛЕКАРЕНКО

Сивцова П.А., гр. ИТИ-121

Научный руководитель доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Искусство существует неотрывно от истории, через него мы можем почувствовать себя очевидцами различных событий, разделить боль и страдания с людьми, пережившими трагедию. Один из таких этапов в истории русского народа – репрессии и лагеря ГУЛАГа. Эта трагедия породила пласт искусства репрессированных – среди них находится Нина Алексеевна Лекаренко. Эта художница работала в ленинградском отделении издательства «Детская литература» под руководством художника В.В. Лебедева, публиковала свои работы, в частности, в детском журнале «Чиж». Многие видели её работы как иллюстрации к книгам Корнея Чуковского. Но очень недолго пришлось ей воплощать в своих рисунках фантазии писателя, потому как в 1937 году она была арестована и сослана в Томский лагерь для членов семей изменников родины.

Особый интерес представляет серия работ, созданных во время заключения. Она изображает людей – настоящих, с такими разными, но одинаково тяжёлыми судьбами. В основном работы лагерного периода представляют собой портреты женщин. Сами по себе портреты лёгкие, полупрозрачные, написаны в технике акварели или графике, но есть между ними одно общее – глаза, полные не только печали, но и надежды, утомлённые, однако не погасшие. Помимо портретов среди лагерных работ можно заметить и сцены из повседневной жизни – одна девушка вдевает нитку в иголку, две другие играют в шахматы, остальные читают или находятся в своих мыслях.

Как уже было отмечено, работы выглядят очень легко, будто на их создание потребовалось лишь пару штрихов, но при этом даже самые простые зарисовки достаточно детальны и персонализированы. Нина Алексеевна с уважением и трепетом относится к каждой истории, за которую берётся. Она искусно моделирует пространство, как бы помещая в него зрителя.

Нина Алексеевна оставила потомкам невероятно ценное наследие и не менее сильный посыл о том, что невозможно допустить повторения произошедшего.

КСИЛОГРАФИИ В.А. ФАВОРСКОГО В СОБРАНИИ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Ионова А.Е., гр. ИКТ-123
Научный руководитель проф. Ткач Д.Г.
Кафедра Рисунка и живописи

Ксилография – искусство создания графических произведений на древесине.

26 сентября 2023 г. в 10 зале Новой Третьяковской галереи открылась расширенная экспозиция В. Фаворского, в которой представлено 85 работ, созданных в период особого расцвета творчества художника.

Владимир Фаворский имел отличительный стиль, который придерживается особой точности в деталях. Одни из ключевых ксилографий В. Фаворского: серия иллюстраций к «Слову о полку Игореве»; «Разговор о порохе»; «Годы революции»; иллюстрации к книге А.С. Пушкина «Борис Годунов»; портрет Ф.М. Достоевского.

Итак, ксилографии Владимира Фаворского в собрании Третьяковской галереи – это возможность увидеть и оценить работы одного из великих мастеров этой техники. Его гравюры оставляют незабываемые впечатления, привлекая внимание зрителей своей оригинальностью и качеством исполнения.

МОДНЫЕ ГРАВЮРЫ 18-19 веков В РОССИИ

Иванова В.Е., гр. ИКК-122
Научный руководитель проф. Ткач Д.Г.
Кафедра Рисунка и живописи

Так как единственным способом распространения модных тенденций в 18-19 веках являлись дамские журналы, модные гравюры очень ценились среди дам прошлых столетий и являлись одним из самых важных средств для изучения европейской и русской моды.

Женщины привилегированных сословий, опираясь на гравюры в модных журналах могли подбирать себе образы, соответствующие модным канонам, а также могли просить пошить для себя новые платья у портных.

Особенности художественного оформления модных гравюр: статичная постановка людей; прямое и чёткое изображение костюма; гравюра имеет законченную композицию; люди на изображении находятся

в контексте. Все эти особенности помогают читателю модных журналов и ценителям искусства хорошо разглядеть костюм, аксессуары, понять в каком контексте надеть тот или иной наряд.

Использование модных гравюр для создания одежды. Опираясь на изображения, на которых четко можно обозначить силуэт, фасон и крой костюма портные могли создать выкройки и пошить изделия, которые бы соответствовали всем модным тенденциям того времени.

Гравюры в современном мире могут быть очень актуальны, так как их ручное исполнение придаёт особую ценность, работы хочется рассматривать, изучать, прикасаться к ним. Сам стиль исполнения переносит зрителя в 18-19 века, навеивая ему мысли о прошлом, заставляя задуматься о том, как жили люди раньше и чем увлекались. Гравюры можно использовать в качестве украшения интерьера, ведь они имеют вид законченных картин, которые идеально впишутся в спальни и кухни классического стиля.

ФЕНОМЕН АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКА ХОСЕ ТОПИРО БАРО

Антонова Н.А., гр. ИТИ-122

Научный руководитель проф. Шеболдаев А.С.

Кафедра Рисунка и живописи

Акварель появилась еще за 15 тысяч лет до нашей эры и до сих пор является одной из ведущих техник живописи. И именно 19 век является переломным моментом, в котором одни творцы делали уклон на пейзажи и натюрморты, а другие иллюстрировали книги. И только малое количество художников осмеливалось писать портреты с использованием такого сложного материала, как акварель. Поэтому именно портретная живопись Хосе Топиро Баро достойна называться феноменальной среди современников автора.

Испанский художник Хосе Топиро Баро, живший в период с 1836 до 1913 года, является одним из самых выдающихся и запоминающихся акварелистов 19-го века. Он был известен своими акварельными портретами коренных жителей Северной Африки.

В то время, когда акварелизм был особенно популярен среди художников 19-го века, только самые искусные и талантливые мастера могли преуспеть в этом жанре. И Хосе Топиро Баро был одним из ярчайших представителей. Как только в поле зрения попадают работы Хосе, сразу возникает желание рассматривать их и изучать каждую деталь, написанную мастером своего дела. И все эти детали делают Хосе Топиро Баро поистине значимой фигурой в изобразительном искусстве, а конкретно – в акварельной живописи. Ярчайшими примерами его творчества являются

«Берберская невеста», «Мандариновая женщина», «Шариф Уаззана» и «Сантон».

Вблизи текстуры его работ наслонены, а манера письма разнообразна, она придаёт переливающимся блеск таким поверхностям, как кожа и ракушки, и сухую мягкость волосам и ткани. Невероятно жаль, что Хосе не сумел прославиться в широких кругах ни в своё время, ни в наше, ведь его работы заслуживают гораздо более широкой известности и большего признания.

ОБ УРОКАХ «СВЯЗИ» ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ЧИСТЯКОВА

Гланская В.П., Десятникова К.И., гр. ИРС-123

Научный руководитель проф. Шеболдаев А.С.

Кафедра Рисунка и живописи

Павел Петрович Чистяков был известным русским художником и педагогом, мастером исторической, жанровой и портретной живописи, академик, профессор и действительный член Императорской Академии художеств. У Чистякова существует подход к преподаванию, он взял лучшее из художественного наследия предшественников. В основе подхода – широкий взгляд; и обучение умению находить направления линий, ограничивающих плоскости, которые образуют формы в пространстве. И присутствие внутренней конструкции, поверх которой уже накладывается штрих, делает рисунок особенно живым и убедительным, Чистяков писал: «Изучение рисования, строго говоря, должно... начинаться и оканчиваться с натуры; под натурой мы разумеем здесь всякого рода предметы, окружающие человека»; так же можно отметить важный принцип рисования «в глубину» – когда линия карандашом ведётся от ближайшей точки к дальней, таким образом ученик учится чувствовать пространство листа, а не чертить по плоскости. Рисование происходит «на глаз», без применения замеров на карандаш – так же один из отличительных признаков подхода Чистякова. В системе обучения рисунку Чистяков исходит из положения о необходимости выработки у учащегося умения предельно целенаправленно, «сюжетно» изображать видимую форму. Он говорит: «Все в форме», то есть все имеет объем. Измеряемость тоном, линией, цветом приобретает в системе Павла Петровича принципиальное значение. Обучение четко делится Чистяковым на ряд самостоятельных разделов, каждый из которых решает определенный круг методических и творческих задач. Первый имеет целью овладение образным видением натуры и переводом ее на картинную плоскость. В него входили всякого рода упражнения, позволяющие молодому художнику сюжетно-пластически изображать в воображаемом пространстве на листе бумаги определенные трехмерные формы. Вторым этапом обучения составляло

изучение методов, позволявших изображать конкретную форму. Это был рисунок с гипсов, где учащийся мог разобраться в принципах измерения сложной, но пластически достаточно ясной формы. Третий этап сводился к изучению живого человеческого тела. Сначала шло пластическое решение, когда внешняя форма должна быть связана с анатомией. Обладая всем разнообразием методов и приемов изображения, молодой художник мог по-своему не только измерять формы и пространство, передавая личное ощущение изображаемого, но и индивидуально решать тот или иной сюжет.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖИВОПИСНЫХ РАБОТАХ ГЕОРГИЯ КУРАСОВА

Решетова В.А., гр. ИКФ-122

Научный руководитель проф. Иванова О.В.

Кафедра Рисунка и живописи

Георгий Курасов – яркий представитель направления кубизма в современной живописи. Художник родился в 1958 году в Ленинграде, закончил Академию художеств, отделение скульптуры.

Ярко выраженные членения плоскости холста и обобщенные геометрические формы являются характерной чертой кубизма Курасова. Композиция в его работах играет ключевую роль. Каждый элемент на полотне художника находит свое место и является связующим между частями и целым. Визуально его картины напоминают мозаичный витраж. В своих геометрических композициях он использует неожиданные и сложные ракурсы и точки зрения. Курасов виртуозно владеет композицией пространства, вписывая туда условно решенную фигуру, анатомически точно стилизованную. При этом в композиции всего формата картинной плоскости ясно читаются простые геометрические членения. Так же виртуозно организованы цвето-тональные контрасты и общий колорит. Композиции автора очень музыкальны с особым чувством ритма. Почти в каждом своем творении художник изображает женский образ, воспевая красоту женского тела. Героини Курасова имеют широкий спектр эмоций. В некоторых из них читается страсть, соблазнительность, грациозность, а другие героини выражают задумчивость, мечтательность и грусть. Однако всех своих героинь автор изображает эстетичными и яркими, подчеркивая многогранность женской натуры.

В данной работе мною рассмотрены композиционные приемы, к которым прибегает художник для достижения стилистически обоснованного, насыщенного характером и настроением изображения. Таким образом, Георгий Курасов является художником с уникальным стилистическим почерком. Его работы вдохновляют современников своим конструктивным подходом к созданию композиции с незамысловатым

сюжетом и актуальным для нынешнего времени визуальным выразительным языком. Искусство автора современно, а его композиционные идеи могут быть использованы студентами в учебном процессе во всех творческих дисциплинах.

ПРИНЦИПЫ В ЖИВОПИСИ С.А. ЧУЙКОВА

Десятникова К.И., гр. ИРС-123

Научный руководитель доц. Счетчиков Е.П.

Кафедра Рисунка и живописи

Творчество Семена Афанасьевича Чуйкова в равной мере принадлежит как русскому искусству, так и искусству Киргизии. Можно сказать, что Чуйков первый открыл красоту Киргизии для живописи. Больше других он способствовал широкому признанию киргизской художественной культуры. В то же время его искания лежат в русле развития русской советской живописи.

Чуйков родился и вырос в Киргизии. Учиться он начинал в 20-х годах в Ташкенте и продолжил образование в московском ВХУТЕМАСе, в мастерской Р. Фалька. В 1927 г. Чуйков впервые участвует во Всесоюзной художественной выставке «Искусство народов СССР» как художник Киргизии. В 1930-е у Чуйкова появляются первые полотна из киргизской живописной сюиты. И он создаёт художественный музей, для которого удаётся получить десятки произведений известных русских и советских художников. В 1934 году при активном содействии Чуйкова был организован Союз художников Киргизии. Настоящий расцвет Чуйкова приходится на послевоенные годы. Его полотно «Дочь Советской Киргизии» (1948 г.) стало важной вехой в развитии изобразительного искусства в этот трудный для него период развития. Художник изобразил девушку киргизку, которая идет по степи с книгами в руках. Картина Чуйкова воспринималась как символ новой жизни народа. Художник тщательно разработал цветовую партитуру полотна: зритель радовался синеве неба, праздничной яркости красок одежды. Красота цвета, психологическая точность решения портрета, романтика пейзажа – все воспринималось как гимн человеку. В картине «Дочь Советской Киргизии», художнику удалось великолепно выразить новое отношение к миру, рожденное нашей социалистической действительностью. В 1950-е годы Чуйков много путешествует и в его творчество входит вторая «сквозная» тема – Индия. Тональность его картин, посвященных природе и людям этой страны, иная, чем в киргизской сюите. В индийских работах нередко есть оттенок грусти, горечи. После поездок в Италию Чуйков соизмеряет свои работы с творчеством Александра Иванова. Он пишет ряд пейзажей, в которых эмоциональность, непосредственное переживание природы

соединяются с трезвым анализом. По-новому мастерство Чуйкова раскрывается и в его детских портретах, и в таких композициях, как «Живая вода», «Цветы Киргизии». Народный художник СССР, лауреат Государственных премий, действительный член Академии художеств СССР, Чуйков активно выступает и как писатель по вопросам искусства.

РОЛЬ ФОТОКНИГИ В СОВРЕМЕННОМ ФОТОИСКУССТВЕ

Королева Е.И., гр. ИКФ-121

Научный руководитель доц. Колпакова А.Ю.

Кафедра Рисунка и живописи

В XX веке в связи с развитием технологий получения фотографического изображения, а также с непосредственным растущим количеством доступных методов полиграфической печати и впоследствии более низкочастотном издании тиража стало возможным создание бюджетных отпечатков фотографий на бумаге, многостраничные издания приобретают массовый характер.

Немаловажным аспектом в эволюции фотокниг является популяризация иллюстрированных журналов и развитие документальной фотожурналистики, которая продемонстрировала и вдохновила множество фотографов на создание собственных кадров в начале – середине XX века, чтобы в 1960-1970-х годах породить фотографический бум. Именно в этот период формируется облик фотокниги в том виде, в котором её можно наблюдать сегодня. В США зарождается такое явление, как «книги для журнального столика». В СССР в 1930-х годах формируется новый изобразительный язык в рамках течения конструктивизма в дизайне, в том числе в агитационных фотоплакатах, фотожурналах с работами Л. Лисицкого и А. Родченко.

Характерной чертой фотокниг выступает целостность и логика повествования, фотокнига рассказывает историю, раскрывает замысел, заложенный в нее фотохудожником, в то время как фотоальбом является просто хранилищем для снимков.

Для публикации и коммерческой реализации своих фотокниг фотографы часто используют свои личные ресурсы, на персональных сайтах с собственным портфолио, но есть и сайты-агрегаторы или возможность сотрудничества с издательством и в дальнейшем тиражирование и реализация на полках книжных магазинов. Также реализовать собственную фотокнигу возможно на специализированных ярмарках-маркетах, на которых есть не только возможно приобрести работы автора в том числе и фотокниги, которые зачастую представлены именно самоизданным тиражом.

Фотокнига позволяет фотографам реализовывать свои творческие идеи и представлять свою работу в компактном и доступном формате. Она позволяет объединить серию фотографий в единое произведение и передать определенную историю или эмоциональный настрой. Фотокнига может быть издана в большом количестве экземпляров и распространена среди широкой аудитории. Таким образом, фотографии могут достичь большей видимости в информационном поле и признания своей работы.

РОЛЬ КРАСНОГО ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Ерицян Ж.Э., гр. ИКТ-123

Научный руководитель доц. Колпакова А.Ю.

Кафедра Рисунка и живописи

Красный – это цвет, захватывающий внимание и требующий усилия для восприятия. Рассмотрим его использование в оформлении дизайна интерьера в разных эпохах. Например, в интерьере исторического художественного стиля `ампир` часто использовались различные оттенки красного цвета (глубокий бордовый, винный) для создания контраста.

Стоит уделить внимание психологическому влиянию на человека красного цвета в интерьере. Данный цвет возбуждает нервную систему, стимулирует аппетит, но может вызвать головную боль и переутомление. Как можно использовать красный в интерьере? Прежде всего, не рекомендуется использовать в спальне, так как он может мешать расслабиться и заснуть. Данный цвет подходит для оформления гостиной, кухни и других помещений, где он будет поднимать настроение и усиливать аппетит.

Красный хорошо сочетается с холодными цветами, такими как синий, зеленый и серый. В интерьере важно не превысить меру использования красного и найти баланс с другими цветами, чтобы создать комфортное и стильное пространство.

В наше время красный цвет в дизайне интерьера актуален. Сейчас красный широко используется в качестве акцентного цвета.

Таким образом, красный цвет может быть агрессивным и доминирующим, но при правильном использовании он может оживить и освежить интерьер.

ВЛИЯНИЕ КОМИКСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Лаврентьева Е.А., гр. ИИК-123

Научный руководитель доц. Махнев Ю.С.

Кафедра Рисунка и живописи

Комикс – это «последовательное искусство» или «смежные рисунки и другие изображения в смысловой последовательности» (С. Макклауд). Большинство определений комикса сводятся к тому, что комикс – это серия изображений, в которой, рассказывается какая-либо история.

Первый комикс появился в Женеве (Швейцария) в 1833 году, создатель Родольф Тёпфер. Родиной комикса считается США, а автором – Ричард Фелтон Аутколт. Дебютировав в 1885 году «Нью-Йорк джорнел», Желтый Малыш («TheYellowKid») стал первым известным и постоянным персонажем комиксов. Советский комикс появился в 1956 году, когда начал выпускаться новый иллюстрированный журнал для детей «Весёлые картинки». В 1999 году художник Анатолий Алёшин основал большую электронную библиотеку отечественных комиксов «Комиксолёт».

В современном мире существует огромное количество жанров комиксов: подростковый, фэнтези, научная фантастика, военный, романтика, вестерн, супергерои, криминал, ужасы, истории про животных. Виды комиксов: традиционный, манга (манхва, маньхуа), веб-комикс, графический роман, фотокомиксы. Большое влияние комиксы оказывают на подростковую психику, влияя на молодежь как положительно, так и отрицательно. В современном мире востребованность комиксов растет, т.к. они облегчают восприятие информации и увеличивают скорость ее усвоения. Джордж Хорас Гэллап сделал вывод о том, что взрослые люди интересуются комиксами, чтобы почувствовать себя ребенком, окунуться в детство. Самое заметное влияние комикс оказал на возникновение комиксной фан-культуры. Комикс как феномен массовой культуры в совокупности с другими проявлениями индустрии развлечения (аниме, манга, компьютерные игры, художественные фильмы) повлияло на создание целого явления современного мира – косплэй. Шаги создания комикса: сценарий, раскадровка, черновая заливка, готовый вариант.

Комикс – это реальность современного общества. История развития комикса является отражением общественной динамики. В трудные периоды развития человеку и обществу необходимо было вселить надежду на изменение жизни в лучшую сторону, посмотреть на существующие проблемы с юмором, сформировать внутренний комфорт. Комиксы являются одним из источников познания окружающего мира. Их влияние на человека и общество неоднозначно. Комикс может быть полезен современному школьнику из-за доступности изложения материала, и в нем можно проявить смекалку, применить имеющиеся знания.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ФОРМАТЕ ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА

Штаймец Е.В., гр. ИИК-123
Научный руководитель доц. Махнев Ю.С.
Кафедра Рисунка и живописи

Классические произведения в комиксах – это упрощение для детей и новое дыхание литературы. На адаптацию литературной классики повлияла популярная американская серия ClassicsIllustrated, выходящая с 1941 года. Ее многочисленные выпуски массово переводились и издавались в Европе.

Комиксы такого рода рассматривались как средство приобщения юношества к литературной классике. Появляется все больше рисованных адаптаций не для школьника, а для взрослого читателя, желающего увидеть в новом свете привычный текст. Первым российским журналом был ленинградский «Сверчок», появившийся в 1937 году с подзаголовком «Весёлые картинки для маленьких ребят». Он сплотил вокруг себя многих известных детских писателей и иллюстраторов. Первопроходцами отечественной комикс-индустрии были художник Аскольд Акишин и Михаил Заславский. Создан комикс «Мастер и Маргарита» был еще в 1992-1993 годах, но на русском языке в полной версии был опубликован только в 2020 году.

На отечественном рынке рисованных историй вы найдете мангу-адаптацию «Братьев Карамазовых» Касуке Маруо, а также четыре комикс-адаптации «Преступления и наказания».

Комикс-адаптации. Популярные русские авторы: Федор Достоевский, Лев Толстой, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Булгаков. Комикс-адаптации. Популярные зарубежные авторы: Роберт Стивенсон, Конан Дойл, Жюль Верн.

Издательства и классика в комиксах: Эксмо. Серия – «Классика в комиксах»; Fanzon. Серия – «Комиксы. Современная классика»; АСТ. Серия – «Шедевры литературы в комиксах»; Алраса. Серия – «Обновленная классика».

ИСТОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: С ЧЕГО НАЧАЛИ И К ЧЕМУ ПРИШЛИ

Черная Э.А., гр. ИИК-123
Научный руководитель доц. Махнев Ю.С.
Кафедра Рисунка и живописи

Первые попытки анимации появились более 5000 лет назад. На развитие анимации оказали колоссальное влияние исследования в области

оптики и света. Физик Жозеф Плато выявил один из ранних значимых принципов анимации: если объект будет менять положение каждую треть секунды, то смотрящий будет видеть движение непрерывно.

1877 г. – официальный год появления анимации, так как 30 августа этого года Эмиль Рейно презентует проксиноскоп. С приходом братьев Люмьер развивается новый вид анимации: stop-motion. В 1914 году Уинзор Маккей выпускает фильм «Динозавр Герти», который делает несколько переворотов в истории мультипликации. Он впервые представляет героя с ярким характером, показывает важность истории в фильме для заинтересованности зрителя и позволяет Маккею выявить технику анимации по ключевым кадрам.

Уолт Дисней первым объединяет звук и мультфильм, выпускает цветной фильм и меняет восприятие людей относительно мультипликации, вводя в мультфильм трагедию.

Айвен Сазерленд создает первую программу для рисования на компьютере. Первый трехмерный мультфильм, созданный только с помощью компьютера – мультфильм «Кошечка» 1968 года, снятый отечественными учеными. Джордж Лукас использует компьютер для создания спецэффектов в кино. В 1995 году выходит первая часть «Истории Игрушек» – мультфильма, ставшим первым полнометражным фильмом, полностью созданным на компьютере. В 2017 году Гугл выпускает панорамный мультфильм «Pearl».

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОНЕТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ: АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Растрепина Д.А., гр. ИДП-122
Научный руководитель доц. Сухинин Ф.А.
Кафедра Рисунка и живописи

Современные художники сталкиваются с рядом серьезных проблем в области монетизации своего творчества. В условиях быстро меняющегося цифрового мира, где доступ к искусству стал более широким, художники сталкиваются с конкуренцией, сложностью продвижения своих работ и неопределенностью в получении стабильного дохода. В данной статье мы проанализируем основные проблемы монетизации современных художников и предложим возможные пути их решения.

Основные проблемы монетизации:

1. Конкуренция. С появлением онлайн-платформ для продажи искусства, конкуренция среди художников значительно возросла.

2. Ценообразование. Недооценка своего труда может привести к ущербу для художника, а завышенные цены могут отпугнуть потенциальных покупателей.

3. Продвижение и маркетинг. Недостаточные навыки в области маркетинга и продвижения могут стать препятствием для успешной монетизации творчества.

4. Нестабильный доход. Неопределенность в получении стабильного дохода является одной из основных проблем для современных художников.

Пути решения: обучение и развитие навыков; сотрудничество с галереями и агентствами; использование социальных сетей и онлайн-платформ; использование адекватной и стабильной схемы ценообразования; участие в выставках и ярмарках искусства.

Проблемы монетизации современных художников требуют комплексного подхода и поиска индивидуальных решений для каждого художника. При правильном подходе и усердной работе, художники могут успешно монетизировать свое творчество и достичь финансового успеха.

СКАЗОЧНОСТЬ В РЕЛИГИОЗНЫХ СЮЖЕТАХ ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА: ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ НА ПРЕСНЕ

Цепенникова А.В., гр. ИКТ-123
Научный руководитель доц. Сухинин Ф.А.
Кафедра Рисунка и живописи

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии. Мальчик рос в глубоко религиозной семье: его отец, дед и прадед были священниками. Однако не только религиозное чувство передалось художнику от предков, его прадед обучался в рисовальном классе духовной семинарии, а бабушка была художницей, отец так же увлекался рисованием. Все это во многом определило жизненный путь Васнецова.

Первым серьезным опытом обращения к религиозному искусству для Виктора Васнецова стала работа над проектом церкви в Абрамцеве.

В августе 1885 года Виктор Васнецов переехал в Киев, где долгие десять работал над росписями Владимирского собора. Это был поистине титанический труд: художник не только создавал эскизы росписей, но сам переносил их на стены и потолки храма.

Однако мало кому известно, что в Московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне под позднейшими росписями обнаружены росписи и фрески Виктора Васнецова. Это стало известно только в 2007 году, когда делали шурфы в алтаре для укрепления стен храма, тогда на сводах обнаружили другой слой живописи.

Помимо древнейших фресок в ризнице была обнаружена больших размеров картина «Отечество», написанная на тончайшем полотне, изображение сделано таким образом, что его можно рассматривать на просвет. Здесь же находится работа «Положение во гроб», так же принадлежащая руке Виктора Васнецова.

Кроме живописи использована еще и мозаика. Это фирменный стиль Васнецова и всех творцов русского модерна.

И все же не смотря на традиционность сюжетов, отчетливо виден почерк художника, его особенная «васнецовская» сказочность, схожесть ликов евангельских ликов с лицами фольклорных героев, и переплетающийся, модерновый орнамент, расцветающий на стенах и сводах храма.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Макарова У.О., Гурова А.А., гр. ИЗО-123
Научный руководитель доц. Городенцева Л.М.
Кафедра Рисунка и живописи

Точность передачи геометрии субъективного пространства на плоскости картины, очень субъективна. Для лучшего понимания этого процесса, рассмотрим следующий пример.

Пусть целью художника будет изображение обычного табурета (или подобного ему предмета), элементы которого (плоскость сиденья, ножки, точки касания ножками пола) были изображены точно такими, какими они видны при живом зрительном восприятии – иными словами, в субъективном пространстве.

Изображение, выполненное в изометрической проекции, кажется наиболее естественным для нас, привыкших к подобным рисункам. В нем все четыре ножки имеют одинаковую длину и твердо стоят на полу: можно сказать, что табурет передан в линейной перспективе. Однако плоскость сиденья передана здесь с большим искажением. При созерцании близких и хорошо известных из повседневного опыта предметов человек испытывает действие механизма, известного в психологии зрительного восприятия как механизм константности формы. Суть его сводится к тому, что мозг как бы приближает видимую форму предмета к его истинной форме – в частности, углы плоскости сиденья табурета, в натуре прямые, видны ему более прямыми. В результате человек видит эту плоскость значительно больших размеров, чем в изометрии.

Но если верно (в соответствии со зрительным восприятием) показать плоскость сиденья, то возникают трудности в передаче изображения ножек. Или вопреки зрительному восприятию надо сделать задние ножки выше

передних (и тогда у ножек будет разная длина, в то время как они видны одинаковыми), или, оставив ножки одинаковой величины, позволить задним оторваться от пола и «взлететь» (это тоже грубое искажение естественного зрительного восприятия). Передать на плоском изображении табурет таким, каким он виден (какова его геометрия в субъективном пространстве), оказывается невозможным: надо бы показать плоскость сидения, как в изометрии, а ножки – одинаковой длины и касающимися пола. Сделать это, очевидно, невозможно, хотя человек в своем зрительном восприятии видит табурет именно таким. В живописи применяются все три типа изображения.

АВТОРСКИЕ ПРИЁМЫ В ГРАФИКЕ В.В. КАНДИНСКОГО ДВАДЦАТЫХ – ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ XX века

Сабурова В.Д., гр. ИИК-323
Научный руководитель доц. Голубева А.А.
Кафедра Рисунка и живописи

Василий Васильевич Кандинский – широко известный русский художник 20 века. С детства он увлекался творчеством, брал уроки музыки и рисования, проводил эксперименты с цветом, однако по настоянию отца поступил в Московский университет на юридический факультет. Только в 30 лет он вернулся к творчеству. После этнографической экспедиции на север России, которая поразила его сказочным бытом крестьянских общин, сохранившимися культурными традициями, он начинает свой путь живописца. Его фигуративные композиции строились с помощью цветовых пятен и больше выражали образы, чем передавали реальность. С 1922 года Кандинский преподавал в Баухаузе, проводил различные эксперименты с формой и цветом, пробовал разные техники, материалы.

Можно выделить несколько графических приёмов, часто используемых В.В. Кандинским: сухая кисть, акварель, процарапывание, набрызг по трафарету, точечная градация

Его работы отличаются большим количеством элементов, однако В.В. Кандинский мастерски выстраивал свои композиции, позволяя взгляду зрителя зайти в картину и вовремя остановиться. Он использует формы с прямыми углами, затеняет углы, ставит своеобразные композиционные точки в конце картины для равновесия и цельности работы. Сухой кистью он разрабатывает края формы, создавая живой, дышащий элемент, сразу привлекающий внимание зрителей. Так, Кандинский экспериментировал с центром композиции, показывая, что ключевой фигурой может быть не аккуратно прочерченная форма, а абстрактное пятно со сложным силуэтом на фоне.

Кандинский любил противопоставлять прочерченные по линейке линии сделанным рукой заливкам, создавая контраст графических приемов. Этот контраст создаёт визуальный эффект, привлекающий внимание зрителя. Но при этом он понимал значение работы с материалом, поэтому не боялся пользоваться растекающейся акварелью, делая её частью запланированного композиционного решения. Художник часто наслаивал друг на друга различные формы с помощью полупрозрачного эффекта акварели. В конце 1920-ых он стал увлекаться экспериментами с трафаретами, распыляя краску с целью показать, что у цвета может быть не явная форма.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЛЯ ДЕТСКИХ КНИГ

Осипова И.А., гр. ИИК-323
Научный руководитель доц. Голубева А.А.
Кафедра Рисунка и живописи

Термин «иллюстрация» в переводе с латинского означает «освещать, проливать свет, объяснять». Основным художественным средством искусства иллюстрации для детей является выразительное раскрытие идей литературных произведений через зрительные образы, которые раскрывают многообразие явлений жизни, что нас окружает. Детское мышление образно и открыто для формирования новых ассоциаций. В книге для маленьких художественный образ несет ребенку самые разнообразные понятия и впечатления об окружающем его мире, служит первым мериллом жизненных явлений. Текст литературного произведения и иллюстрация воспринимаются детьми в единстве.

Для детской иллюстрации характерны следующие черты.

Эмоциональность. Восприятие мира у детей идет через чувства. Поэтому персонажи должны иметь ярко выраженную мимику, акцент на деталях сюжета, вызывающих у маленького зрителя эмоции и сопереживание, эмпатию.

Простота форм для упрощения восприятия смыслов. В зависимости от возраста ребенка, иллюстрации для книг бывают простые или сложные, как по форме, так и по содержанию. И если для дошкольников понятны и приемлемы животные в виде примитивных геометрических фигур, при этом плоские по цвету, то для подростков подача усложняется.

Системность и связность. Иллюстрации должны завязываться на реальном мире и иметь к нему отсылку, а также быть взаимосвязаны между собой стилистически и композиционно.

Четкая композиция. Иллюстрация – тот же самый текст, только переданный с помощью визуальных образов. Изображение не должно быть

перегружено деталями, акцентировать внимание на несущественных особенностях персонажа или уводить внимание ребенка за пределы изображения.

Художественная книга для ребёнка – это средство коммуникативного воспитания: она развивает в детях любовь к окружающему миру, будит детское воображение, вызывает яркие эмоции. Потому и важно для иллюстратора поддерживать связь со своим внутренним ребенком и оценивать работу с его точки зрения.

МЕСТО CG-ХУДОЖНИКА В ИНДУСТРИЯХ СЕГОДНЯ

Распопова Я.А., гр. СКЖ-120

Научный руководитель преп. Резвая М.А.

Кафедра Рисунка и живописи

Компьютерная графика (CG-computer graphics) – техника по созданию изображений на компьютере. По своим принципам цифровое искусство отличается от традиционного рисования. В нем все зависит не только от умений художника, но и от знаний и подбора нужных кистей и инструментов, программ. Более того, технологии CG выходят за рамки обычного рисования. В дело вступает архитектура, моделирование, например, с помощью 3D моделирования и принтера можно воспроизвести реальную модель практически любого объекта. Профессии CG не ограничиваются одними иллюстрациями, это также 2D и 3D моделирование, верстка изображений, анимация игр, фильмов, сериалов, дизайн бренда, обработка фотографий, интерфейсов, архитектура, создание декораций, отрасли промышленности, медицина и т.д.

Плюсы работы CG-художником: удаленная работа, легкое обучение в школах и на курсах, минимальная привязка к языку, выбор одного из нескольких направлений или работы сразу во всех сферах, расширение области знаний для работы. Минусы: сложное сотрудничество с некоторыми заказчиками, частые правки и переделки, нейросеть заменяет функции художника, овладение сразу несколькими специальностями.

Я считаю, что при всех перечисленных минусах и плюсах работу в CG-индустриях перспективной и привлекательной для художника с академическим живописным образованием даже в нынешних реалиях.

ВЛИЯНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Булычева Е.С., гр. СКЖ-120
Научный руководитель преп. Резвая М.А.
Кафедра Рисунка и живописи

Уже доказано, что искусство в целом имеет значительное влияние на становление личности, социокультурное развитие, то есть несёт воспитательную функцию в особенности для молодого поколения. Произведения изобразительного искусства исторического значения влияют на осмысление прошлого, понимание ключевых нравственных ориентиров и определение идеологических аспектов в настоящем и будущем.

Процесс познания и восприятия искусства через визуальную составляющую необходимо для всестороннего развития молодежи не только для просвещения, но и для непосредственного личностного творческого развития. Важные психологические составляющие художественного творчества – воображение, память, вдохновение, внутренняя свобода – необходимые аспекты развития, которые и являются основными рычагами движения молодежи вперед.

Изобразительное искусство имеет непосредственное влияние на развитие молодежи и в сфере неформального образования. Идея, композиция, а зачастую, форма и цвет – главные инструменты создания механики любого проекта. Факторы креативного мышления и творческого подхода с годами становятся всё более актуальными и требуют постоянного взаимодействия с миром искусства через призму эмоционального и духовного восприятия. Молодежь стремится не только реализовывать и предоставлять готовый продукт творческого характера, но и передавать знания и опыт, касаемый мира искусства, своим сверстникам с помощью тренингов, лекций, форсайтов и митапов.

РЕСТАВРАЦИЯ КАЗАНСКОГО ХРАМА-УСЫПАЛЬНИЦЫ УСАДЬБЫ ЧЕРНЫШЕВЫХ

Аверченкова А.А., гр. ИРС-123
Научный руководитель доц. Пыркова М.В.
Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Казанский храм-усыпальница в честь Пресвятой Богородицы находится в Волоколамском районе селе Ярополец и является частью дворцово-паркового ансамбля усадьба Чернышевых. Строительство храма началось в 1780 году по идеи графа Захара Григорьевича Чернышева, чьим именем являлся Ярополец.

В создание данного архитектурного сооружения помимо графа Чернышева приняли участие такие люди, как Анна Родионовна Чернышева, князь Александр Голицын, Василий Баженов, Матвей Казаков, Карл Бланк и многие другие. В алтаре церкви хранилась копия символического ключа от Берлина, взятого корпусом Захара Чернышева в 1760 году в ходе Семилетней войны, а в усыпальницу был перенесён прах графа Захара Григорьевича.

Казанский храм построен в стиле классицизма и состоит из двух объёмов, церкви и усыпальницы, повернутые апсидами в разные стороны и соединенные в центре проходом. Особенности внешнего вида архитектурного сооружения являются окна разного вида – арочные, круглые, овальные, преобладание горизонтального объема, а также Всевидящее Око, изображенное на фронте четырёх колонного портика.

Храм пережил революцию 1917 году, Великую Отечественную войну, однако в апреле 1961 года был закрыт противниками Церкви и обречён на медленное разрушение. Принималось несколько попыток реставрации, но из-за недостаточного финансирования все работы прекращались. В 2021 году Казанский храм был передан Русской Православной церкви, летом 2023 года подписан договор на выполнение ремонтно-реставрационных работ первого этапа по сохранению объекта культурного наследия федерального значения и получено разрешение Главного управления культурного наследия Московской области на проведение работ. И уже 26 июня 2023г официально начались работы благодаря финансовой поддержке благотворителя.

Реставрационные работы включают анализ аналогичных храмовых комплексов, составление схем, определение размеров, анализ грунта, стен, кладки, подвальных и полуподвальных помещений, фундамента, основных несущих конструкций, определение степени их сохранности, сохранения механической прочности, составление плана первоначальных консервационных мероприятий, укрепление художественного декора и настенной живописи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАТ КОЖИ И ЕЕ СТРУКТУРЫ С ПОМОЩЬЮ МНОГОРАЗОВЫХ СИЛИКОНОВЫХ ФОРМ

Акелькина А.А., гр. ИРС-120

Научный руководитель проф. Третьякова А.Е.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Кожаные материалы, как и другие объекты органического происхождения, подвержены негативному воздействию окружающей среды. Помимо белковых веществ, которые входят в основу кожи, она состоит из жиров и воды, а их потеря приводит к уменьшению эластичности

кожи и повышению хрупкости. В результате она деформируется, расслаивается, на поверхности образуются трещины, возможны и частичные утраты.

Реставраторы долгие годы искали способ легкого и быстрого воссоздания текстуры кожи, придания ей естественного вида. В Европе начали применять технологию с использованием акриловых материалов и силиконовых форм, которые доступны, экономичны и безопасны для кожного материала и человека. Эта технология уже получила признание и популярность среди реставраторов кожаных изделий и продолжает развиваться и совершенствоваться.

Способ получения копии кожаной текстуры заключается в следующем порядке действий. На поверхность кожи кистью наносится двухкомпонентный силикон на платиновой основе 25 SilcoPlat и остается до полного высыхания. Застывшая силиконовая форма приобретает необходимую структуру кожи. Данный силикон прозрачный, поэтому готовая форма накладывается рельефной стороной на место утраты, серебряным стержнем для разметки кожи обводится контур утраты. Смесь крема-восстановителя (жидкая кожа), подобранная по цвету и характеру блеска оригинальной кожи, наносится тонким слоем или слоями на рельефную сторону силиконовой формы. Полученная рельефная заливка имитирует необходимую структуру и эластичность оригинальной кожи. Далее приклеивается на предварительно ошкуренную и обезжиренную поверхность на адгезив А-240.

Данный способ реставрации кожи применим в тех случаях, когда присутствуют незначительные утраты и невозможно подобрать реставрационную кожу по характеру тиснения, цвету, блеску и другим физическим признакам. Новая техника восстановления структуры кожи предоставляет реставраторам новые возможности в области сохранения натурального вида кожаных изделий.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УВЛАЖНЕНИЯ И МЯГЧЕНИЯ КОЖАНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ПЕНСНЕ КОНЦА XIX века

Алаева А.Н., гр. ИРС-120

Научный руководитель проф. Третьякова А.Е.

Кафедра Реставрация и химическая обработка материалов

Процесс жирования начинается с предварительного этапа силиконизации, который проводится с использованием силиконового масла ПМС-400. Масло равномерно распределяется по поверхности, проникая вглубь пор, размягчая кожу и подготавливая её к следующим этапам. После процесса силиконизации наиболее мягкими стали чехлы, имеющие

тиснение, имитирующее фактуру кожи. В то время как на чехлы с гладкой кожей силиконовое масло не подействовало должным образом. Наличие фактуры позволяет создать большую площадь для проникновения жирующих эмульсий вглубь кожи, в результате чего происходит более успешное впитывание, в то время как с гладкой поверхностью процесс силиконизации проходит менее успешно.

Проводилось дополнительное исследование воздействия воды, как средства смягчения высушенной кожи. Чехлы, которые имеют наиболее сухое состояние, были зажированы эмульсией ланолина и масла жожоба 1:1, упакованы в полиэтиленовые пакет, после чего выдерживалась в таком состоянии в течение 24 часов.

Чехол фирмы «В. Претцель преем. Х. Борхарт» предварительно был замочен в дистиллированной воде 40°C, в течение 15 минут, после чего в поверхность чехла была втерта жирующая эмульсия, и упакована в полиэтиленовый пакет на 24 часа.

По истечении 24 часов было проведено сравнение методов жирования. Образец, выдержанный только в эмульсии ланолина и масла жожоба, немного размягчил кожу чехла, но оставил липкий слой на поверхности. Прибавка веса после жирования составила 1.79г. с незначительным потемнением цвета.

Чехол, погруженный в воду перед пропиткой эмульсией, стал значительно мягче в целом, но поверхность кожи стала суше, и не выдержав напряжения, поверхность покрылась трещинами. В результате чего, говорить о погружении исторической кожи в воду перед процессом жирования нецелесообразно, с учётом высокого риска деструкции объекта.

Для дальнейшего размягчения поверхности, было принято решение о пропитывании чехлов маслом жожоба в течение 72 часов, закрытыми в полиэтиленовом пакете. По истечению времени чехлы стали немного мягче, трещины разгладились, но заметно значительное потемнение цвета.

На основании этого, напитывание кожи маслом жожоба в течение длительного времени, приведет к незначительным улучшениям состояния кожи, но значительно изменит цвет объекта.

РЕСТАВРАЦИЯ ДОСКИ ОСНОВЫ ИКОНЫ-ПОДОКЛАДНИЦЫ

Балякина Н.О., гр. ИРС-120

Научный руководитель проф. Третьякова А.Е.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Основные проблемы, с которыми сталкиваются реставраторы при работе с доской основы иконы следующие.

Механические повреждения. На основе могут появляться трещины, разломы, царапины. Глубокие утраты остаются после удаления ржавых

гвоздей из древесины, что особенно актуально в случае подкладных икон. К механическим повреждениям можно также отнести ожоги древесины. Утраты древесины восполняют специальными составами на основе связующего адгезива и опилок. При необходимости склеить разошедшиеся доски основы используют ваймы и стяжки.

Разрушения, связанные с климатическими условиями. Недорогие иконы-подкладницы чаще всего хранятся дома без соблюдения рекомендуемого температурно-влажностного режима. К так называемому короблению приводит неравномерный влагообмен внутри древесины, основа начинает искривляться. Для исправления коробления используют способность древесины разбухать при увлажнении. Также возможно исправление механическим путем. Может также использоваться паркетаж – механическая система, удерживающая доску в ровном состоянии.

Биологические повреждения. Древесина может разрушаться вследствие жизнедеятельности насекомых (в основном, жуков-точильщиков), а также из-за поражения плесневыми грибами. В случае заражения используют фумигацию, пропитки инсектицидами против насекомых, а также физические методы, например, вымораживание эффективно и против насекомых, и против плесневых грибов. Против плесени эффективен катамин АБ.

МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ КИНОПЛЁНКИ

Горайнова В.В., гр. ИРС-123

Научный руководитель доц. Пыркова М.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Кинопленка – фотоматериал на прозрачной гибкой подложке, предназначенный для киносъёмки, печати фильмокопий и звукозаписи. Кинопленка бывает цветная и черно-белая. В зависимости от этих свойств, отличается и строение плёнки. Основными составляющими являются: защитный слой, светочувствительный слой, подслой желатина, подложка, противоореольный слой. При цветной записи различные слои плёнки покрыты химическими веществами, чувствительными к красному, зелёному или синему свету. Состав плёнки также различен. В разное время плёнка делалась из ацетата, полиэстера или нитроцеллюлозы.

Консервация и реставрация пленки – это поддержание параметров среды и обработка материалов на основе пленки.

Основные причины разрушений: неправильное хранение и эксплуатация, воздействие факторов окружающей среды, техногенные загрязнения, антропогенный и биологический факторы (плесень). Виды разрушений: хрупкость, усадка, искажение, разложение и изменение химического состава различных слоев.

Если, по заключению реставрационного совета требуется реставрация киноплёнки, то сначала фильм передаётся на подготовку к реставрации. Если материалы поражены плесенью, то их необходимо обработать антисептиком. После обработки плёнку передают в отдел реставрации на машинную обработку ультразвуком, после чего плёнка увлажняется. После увлажнения реставрируется эмульсионный слой, убираются поверхностные царапины. После реставрации эмульсии реставрируется основа киноплёнки методом глянцеваания.

Также по возможности стараются предотвратить дальнейшие разрушения киноплёнки, которые происходят из-за различных модификаций, связанных с её составом.

Консервация является важной частью в сохранении киноплёнки. Основные условия хранения: соблюдение температурно-влажностных параметров во всех фондохранилищах в зависимости от состава хранящихся в них материалов. При долгосрочном хранении недопустимы резкие колебания температуры и влажности. При выдаче фильмовых материалов из хранилищ необходимо проводить акклиматизацию объекта. Также большую роль играют чистота воздуха и помещения, освещение помещения. Для сохранения информации с плёнки используют дублирование – перенос негативов на более устойчивую подложку, например, полиэстер.

ПРЕДРЕСТАВРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

Ежова А.М., гр. ИРС-120

Научный руководитель Чуракова М.С.

ГосНИИР

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Применяемые предреставрационные исследования к живописи на картонной основе не отличаются от исследований, применяемых при анализе станковой масляной живописи на холсте, но трактовка результата за счет бумажной основы может измениться. Могут быть применены такие исследования как ИК-Фурье микроспектроскопия, поляризационная микроскопия, микрохимический качественный анализ, определение рН картона, снятие проб на растворимость, ИК- и УФ-излучения и другое.

Заимствуя опыт зарубежных реставраторов, которые работали с масляной живописью на картоне можно сказать, что их методика неразрушающего контроля позволила отобразить области поглощения масла и изменения концентрации масла на бумаге, дать указания на состояние промасленных участков бумажной основы в виде изменений внешнего вида флуоресценции при старении, указывающих на прогресс

износа. Как итог, пропитанные маслом макеты имеют интенсивную желтоватую флуоресценцию на начальных стадиях старения, которая постепенно темнеет в течение естественного старения. С помощью измерения рН, анализа летучих органических соединений было выявлено негативное влияние олиф на состояние бумаги, так как они значительно ускоряют процессы деструкции (окисления) целлюлозы.

Применяя знания из области физико-технического анализа живописи на примере конкретного памятника «Натюрморт с рыбой» XX века неизвестного художника при помощи ультрафиолетовых лучей было установлено, что белила под действием УФ лучей излучают фиолетовый цвет, а грунт светится белым. Вследствие этого точно определяются места потертостей до предыдущего красочного слоя и места осыпи до грунта. Поверхностные загрязнения не отражают лучи и выглядят черными. Желтые пигменты становятся более яркими под действием УФ лучей. Отчетливая желтая флуоресценция на участках с повышенным содержанием масла (в качестве разбавителя) указывает на начальный этап старения картины. Следов прежней реставрации, тонировок выявлено не было. При ИК-излучении был уточнен контур рисунка и состав пигментов: мазки, обозначающие узор скатерти в нижнем правом углу смешаны, предположительно, с сажой. Налипания становятся невидимыми, что позволяет обнаружить скрывающийся за ними нижележащий слой краски. Белила сильнее всего отражают и выглядят самым светлым участком картины, в то время как углеродсодержащие материалы поглощают и выглядят черными.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Забелинская Д.А., гр. ИРС-123

Научный руководитель доц. Пыркова М.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Великий Новгород один из культурных центров, расположен на Приильменской низменности. Благодаря высокому уровню грунтовых вод и глинистым почвам, все находящиеся в земле артефакты, включая кость, дерево, кожа, хорошо сохранились.

При раскопках до сих пор находят берестяные грамоты, которые датированы XII в. Реставраторы-экспедиторы промывали бересту теплой водой с содой, после чего разворачивали их и зажимали между стекол. Берестяные грамоты сохранились благодаря консервирующему свойству природной глины, способной поддерживать постоянные параметры температуры и влажности.

Уже давно Новгород скрыл почву под асфальтом, практически все древние исторические здания (около 200) реставрированы или

законсервированы, приобрели новый облик. В ряде случаев значительно отличающийся от довоенного. Поскольку облик памятников претерпел значительные изменения, уместно рассмотреть вопрос о раскрытии объектов, но понятие подлинности древних памятников очень сложное, противоречивое.

В послевоенное время многие памятники культурного наследия потеряли свой первоначальный вид, например, была проведена колоссальная работа над разрушенными церковными фресками Преображения (Спаса на Ковале). Собор близ Новгорода построен в 1345 г. еще до революции там велись реставрационные работы. Воссозданием фресок занялись А.П. Греков и В.Б. Грекова, именно они предложили новую методику реконструкции фресок и по итогам многолетнего труда им удалось восстановить 120 композиций

Так же в Новгороде находится музей Витославицы. Он уникален исторической и ландшафтной средой. В XII веке здесь был основан Пантелеймонов монастырь. В то же время монастырю приписывается село Витославицы, имя которого музей носит уже более пятидесяти лет. Монастырские постройки не сохранились до настоящего времени, однако изученная каменная выкладка церкви Пантелеймона была музеефицирована.

Значительный вклад в археологические исследования Великого Новгорода внёс советский учёный Красноречьев Л.Е. Именно он перенес все сооружения на музейную территорию. В его исследованиях устанавливается разнохарактерность и разновременность крупных частей построек, последовательность появления, виды пристроек, типы древесины.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛОВ ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ

Иванников Г.А., гр. ИРС-120

Научный руководитель доц. Пыркова М.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Основным мотивом выбора данной темы послужил проводимый процесс исследовательских реставрационных работ с театральным доспехом из АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького». Актуальность темы связана с тем, что в настоящее время прототипы доспехов изготавливают в формате кино-костюмов для сценических театральных постановок. Сценические доспехи включают в себя металлические элементы, на которых под воздействием внешних неблагоприятных факторов могут образоваться продукты коррозии.

Этапы работы с историческим объектом: реставрация и реконструкция корродированных металлических пластин, определение их качественного

состава, подбор оптимального состава раствора для удаления продуктов коррозии.

Прежде чем приступать к очистке металлических элементов доспеха, необходимо определить, какие металлы входят в состав сплава, из которого изготовлены чешуйчатые пластинки. В результате проведенных качественных реакций на ион металла выяснено, что в сплаве присутствуют свинец, олово, медь и цинк, по внешнему виду сплав имеет золотистый оттенок. Установили, что для изготовления чешуйчатых пластин использовался томпак.

Традиционно для очистки корродированного металла применяют водный раствор Трилона Б, за счет его способности извлекать ионы металлов из молекул нерастворимых солей металлов и замещать их ионами натрия. Однако данный раствор быстро истощался, что делало его применение довольно затратным. Поэтому Трилон Б был заменен на лимонную кислоту, которая считается хорошим антикоррозийным средством благодаря своей способности вступать в реакцию с молекулами оксидов и солей металлов.

Для ускорения и усиления антикоррозийного процесса добавляется экологически чистый окислитель, пероксид водорода, вступающий в реакцию с продуктами коррозии, переводя их в растворимое состояние.

Дополнительный очищающий эффект после обработки лимонной кислотой придает механическая очистка металлической поверхности при помощи пасты ГОИ. В результате всех представленных процедур получался очищенный, отшлифованный предмет, практически полностью подготовленный к экспозиционному виду.

Проведенные исследования показали, эффективность выбранной технологии очистки металлическими объектами из томпака.

ФОКСИНГ – НЕРАЗГАДАННАЯ ЗАГАДКА РЕСТАВРАЦИИ

Ильина А.М., гр. ИРС-123

Научный руководитель проф. Сафонов В.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Фоксинг или «Лисьи пятна» – небольшие окрашенные участки на бумаге, разбросанные по всей поверхности листа. Повреждения имеют разные размеры, их окраска варьируется от светло-жёлтой до почти чёрной. Коллекционеры называют такие пятна фоксами или фоксингами, потому что чаще всего они имеют рыжеватый цвет, напоминающий окраску лисы (от англ. «a fox»). Причины образования лисьих пятен изучают учёные многих стран. Есть две основные теории, объясняющие, почему на книгах и тканях появляются фоксинги.

Абиотическая версия. Согласно ей, когда на материал длительное время воздействует высокая влажность, он окисляется. Это происходит неравномерно, потому что отдельные участки загрязнены пылью, содержащей соединения различных металлов, которые более подвержены окислению по причине переменной валентности. Одна из версий, которую выдвигали с середины 80-х годов – это окись железа, попавшая из внешней среды.

Валентность – это способность атома образовывать химические связи с другими атомами. Связь между мельчайшими частицами «соединительная сила». У ионов железа валентность велика, отчего и выдвинулось предположение о «заразности» фоксингов от страницы к странице.

Замечено, что на одной и той же книге жёлтые и самые тонкие листы повреждаются фоксингами раньше и сильнее, чем остальные. Сравнивая издания разных веков, исследователи обнаружили, что на книгах, выпущенных в XVIII-XIX вв., количество лисьих пятен больше по сравнению с бумагой, произведённой в другие периоды. Это объясняется усовершенствованием технологии целлюлозного производства, которое активно проводилось именно в эти века.

Биотическая версия. Бумага может повреждаться из-за негативного воздействия микроорганизмов: плесени; грибков; бактерий.

Многие ученые не согласны с биотической версией, однако у нее немало сторонников.

В настоящее время проводится ряд кратковременных и долгосрочных исследований на эту тему. Такие ученые, как Ребрикова Н.Л., Дмитриева М.Б., Мантуровская Н.В., Белова М.Б. публикуют свои работы на тему изучения феномена фоксинга не первое десятилетие в поисках ответов на главный вопрос происхождения «лисьих пятен».

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУКОПИСНЫХ И ПЕЧАТНЫХ ИКОН

Колода Д.А., гр. ИРС-120

Научный руководитель проф. Третьякова А.Е.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Иконы являются важной частью православной культуры и имеют большое значение для искусства. В данной работе будет проведен сравнительный анализ рукописных и печатных икон с целью выявить их особенности, преимущества и недостатки.

История появления рукописных икон связана с развитием христианства. Иконы являются священными изображениями, которые служат объектом поклонения. Первые рукописные иконы появились в раннем христианстве во 2-3 веках. Это были простые рисунки, выполненные

на камнях или дереве. В то время иконы использовались для проповеди и украшения церквей. Византии (IV-VI вв.) иконы стали играть особую роль в духовной жизни христианского мира. Монахи активно изучали техники рукописного искусства и создавали все более сложные и выразительные иконы. Это время стало эпохой расцвета иконописи, и зарождения иконописных школ. В 17-18 веках иконы стали использоваться и в усадьбах и богатых домах, где они служили не только объектами поклонения, но и элементами интерьера. Сегодня рукописные иконы являются важной частью православной церкви и культуры. Они являются наследием прошлых поколений и представляют ценность как в искусстве, так и в религии.

Техники иконописи бывают: техника темпера; техника фрески; техника мозаики; техника гравюры; техника тиснения; техника золочения;

Икона пишется с душой, художник вкладывает в нее не только свое мастерство, но и душевные силы. Поэтому очень важно, чтобы иконописец был глубоко верующим человеком. Рукописные иконы уникальны и сделаны с душой.

История печатных икон имеет давние корни и связана с развитием иконописи и печатного дела. Это позволило людям приобретать иконы, которые ранее были доступны только верхушке общества. В 17-18 веках печатные иконы стали особенно популярными в России. Они выпускались на специальных печатных машинах, называемых иконными фабриками. В конце 19 века и начале 20 века, с развитием фотографии, появилась возможность создания фотографических копий икон. Такие фотографии были распространены как на территории России, так и за ее пределами. Сегодня печатные иконы все еще пользуются популярностью. Они выпускаются на бумаге, холсте или других материалах с использованием современных печатных технологий. Существует несколько техник создания печатных икон, которые используются в зависимости от материала и целей производства: гравюра на дереве; литография; фотографический процесс; цифровая печать. Особенности печатных икон: репродуцируемость; доступность; разнообразие стилей и размеров; устойчивость и прочность; практичность. Недостатки печатных икон: отсутствие уникальности; отсутствие авторства; ограничения в духовной значимости.

В результате проведенного сравнительного анализа рукописных и печатных икон можно сделать следующие выводы. Рукописные иконы имеют свою уникальность и ценность, так как каждая из них создается вручную и является уникальным произведением искусства. Однако, печатные иконы обладают своими преимуществами, такими как доступность и возможность массового производства. Важно отметить, что независимо от того, рукописная или печатная икона, они оба служат своей основной цели – быть объектом поклонения и духовного вдохновения для верующих.

ОСОБЕННОСТИ РЕСТАВРАЦИИ КНИГИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ МИКРОМИЦЕТАМИ НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ХРЕСТОМАТИИ

Кошкина М.П., гр. ИРС-120

Научный руководитель Кащеев А.А.

РГБ

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Микромицеты разрушают целлюлозу с помощью ферментов и превращают её в питательный субстрат для своей жизнедеятельности. В местах заражения микроскопическими грибами бумага становится рыхлой, менее прочной, меняется химический состав и структура материала, на поверхности образуются пигментные пятна разнообразного цвета, налет. В том случае, если не планируется в дальнейшем проводить реставрацию документа, то для уничтожения микроскопических грибов проводят дезинфекцию различными методами. Примером же реставрации документа с биоповреждениями служит работа с «Краткой исторической музыкальной хрестоматией с древнейших времен до XVII века включительно» 1896 года издания. Визуальный анализ реставрируемой книги позволяет выявить основную причину повреждения – книга была подвергнута обильному намоканию. Последствием этого стали сильные затёки на коленкоре и первых страниц, а также активное развитие микроскопических грибов, о наличии которых можно судить по плесневому налёту, пигментным пятнам и рыхлости бумаги.

Первым делом проводилось микробиологическое исследование путем посева на питательную среду Чапека-Докса, которое показало отсутствие жизнеспособности микроорганизмов. Для избавления от плесневого налета и пылевых загрязнений был выбран метод протирания неткаными салфетками, который позволил очистить листы от поверхностных загрязнений. Для ослабления пигментных пятен после проведения общей водной промывки проводилась локальная химическая обработка Трилоном Б. После обработки пятен каждый лист промывался в ванне с проточной водой для полного выведения реагента. Следующим этапом стали подклейка разрывов и восполнение утрат, а также дублирование отдельных листов или их фрагментов. Дублированию на японскую реставрационную бумагу плотностью 2 г/м³ подлежали наиболее поврежденные микромицетами листы для добавления прочности и предотвращения разрыва волокон. Листы подклеивались на крахмальный клей с добавлением антисептика. Дальнейшие этапы реставрации книги предполагают сбор и сшивание листового блока, а также изготовление переплета. Главным же методом предотвращения повторного развития микроорганизмов будет соблюдение необходимых условий хранения книги.

НАИБОЛЕЕ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ НА ЧЕТЫРЕХЧАСТНЫХ ИКОНАХ XIX-XX вв.

Крутенко М.Р., гр. ИРС-121

Научный руководитель проф. Третьякова А.Е.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Целью исследования стало определение наиболее встречающихся образов и сюжетов на четырехчастных иконах XIX-XX веков для проведения атрибуции исследуемой четырехчастной иконы предположительно того же периода.

Исследование проводилось на основании анализа коллекций музеев с помощью интернет-ресурса ГОСКАТАЛОГ, электронной базы данных, содержащей основные сведения о музейных предметах, входящих в состав Музейного Фонда Российской Федерации. Все процентные расчеты проводились от отобранного числа экспонатов – 185.

На этапе отбора было установлено, что большинство подобных икон было создано в период XIX в. От общего количества отобранных икон, включающих сюжетные клейма оказалось 22,6%, с образами Богородицы – 25,7%, с образами четырех святых – 51,7%.

На иконах с образами Богородицы на четырех клеймах самыми популярными иконографическими типами оказались: «Умягчение злых сердец», «Утоли моя печали», «Избавление от бед страждущих»; на иконах с образами четырех святых – Николай Чудотворец, Св. великомученик Георгий, Казанская Богоматерь, Архангел Михаил, Господь Вседержитель; на иконах, включающих сюжетные клейма – «Рождество Богородицы» и «Огненное восхождение святого пророка Илии».

К наиболее часто встречающимся комбинациям сюжетов и образов относятся «Умягчение злых сердец», «Утоли моя печали», «Избавление от бед страждущих», «Взыскание погибших»; «Богоматерь Казанская», «Николай Чудотворец», «Св. великомученик Георгий», «Архангел Михаил»/ «Дмитрий Солунский»/ «Св. Никита»; «Четыре рождества».

В первой половине и середине XIX века были популярны иконы с образами Богородицы; в период со второй половины XIX века значительно возрастает количество икон с образами четырех святых, а также сюжетных икон.

В ходе анализа наиболее часто встречающихся образов и сюжетов, стало возможным предположить, что изучаемая икона принадлежит к обширной группе икон с изображением четырех святых периода второй половины XIX – начала XX веков. Предстоит сверить иконографии наиболее популярных образов с имеющимся изображением, для определения неизвестного образа на исследуемой иконе.

ОСОБЕННОСТИ ПОНОВЛЕНИЙ

Лепкова Д.Д., гр. ИРС-123

Научный руководитель проф. Сафонов В.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

В мире искусства часто встречаются работы, когда живопись художника дополняется поновлениями. Поновления – это неавторская работа, которая возникает из-за ошибок при реставрации объекта или свободной интерпретации, «дописывание» работы поверх авторского слоя.

Поновления иногда называют записями. Объекты, подвергшиеся разным разрушениям, например погодными катаклизмам, прокрашивались и подновлялись. Чаще всего этим занимались не профессиональные реставраторы, а художники или ремесленники. Поэтому часто поновления искажают изначальную идею автора и скрывают историю объекта.

В современном мире можно узнать изначальный замысел художника и ход его работы с помощью рентгенографии – исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Часто при исследовании нового произведения искусств используют рентгеофлуоресцентный анализ (РФА), когда можно определить содержание химического элемента в разных слоях холста. Из-за добавления в краски химических элементов, при просмотре в РФА, они оставляют определенные следы, по которым можно определить изначальный авторский цвет.

Раскрытие поновлений является работой по удалению не авторских наслоений и дополнений. Работа над их удалением выполняется двумя способами: механически и химически. Механическое удаление поновлений происходит с помощью медицинского скальпеля, лазера и применения силы. Удаление поздних слоев с авторского материала иногда сопровождается появлением микротрещин и разрывов. Более распространенный способ – химическое удаление, то есть с использованием растворителей. Они проникают в поздний слой, разрушают его, не затрагивая авторскую живопись. Для того чтобы правильно подобрать нужный растворитель, нужно верно и тщательно изучить химический состав покрытия, который требуется удалить.

Поновления не являются ни тонировкой, ни реконструкцией, потому что они искажают целостность и общий замысел объекта. Человек, совершающий поновления, скрывает истинную задумку автора и историю предмета. Тонировка не портит авторскую живопись, выполняется только в границах утрат и не искажает вид предмета. Реконструкция восполняет утраты объекта, опираясь на авторскую живопись, не портя замысел художника и историю его работы.

РЕСТАВРАЦИЯ ВЕЕРА С РОСПИСЬЮ (ГУАШЬ) И ДЕРЕВЯННЫМ СТАНКОМ

Маккоева А.В., гр. ИРС-120

Научный руководитель доц. Панкратова Е.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

История веера насчитывает несколько тысячелетий и связана со многими культурами и эпохами. От древности до современности, веер имел множество функций и использовался как практический предмет, символ статуса или просто элемент украшения.

Объектом реставрации является веер из фондов «Дом костюма и реквизита киноконцерна «Мосфильм». Веер-плие, датируется концом 19-началом 20 века. Принимал участие в съемках фильма С. Бондарчука «Война и мир».

В первую очередь была взята проба на текучесть красителя. Красочный слой-гуашь. Для укрепления осыпи и кракелюра на живописи был выбран природный клей на основе морских водорослей-фунори. Состав клея включает в себя пластины фунори и дистиллированную воду. Клей наносится под увеличительным стеклом тонкой синтетической кистью только в местах осыпи красочного слоя точно.

Ремонт кракелюр и закрепление красочного слоя – это объемный и сложный этап в реставрации живописи. Этот шаг состоит в восстановлении связи с изобразительным слоем и его грунтом. Достоинством клея фунори является то, что он не оставляет следов, легко обратим (растворяется водой), не создает на живописи затеков и глянцевого пленки.

Затем была выполнена операция по демонтажу склеенных между собой пластин веера. Опытным путем был подобран растворитель – димексид. Капельно растворитель был нанесен на клеевую пленку, после чего пластины веера разошлись. Остатки клея были убраны механическим путем с помощью алмазного бора на минимальных оборотах. Затем иголкой, смоченной в растворителе, были убраны остатки клея в стыках.

Было принято решение, что для наилучшей фиксации разломов сделать в пластинах и гарде выемки для профилактической заклейки с помощью бамбукового волокна. Алмазным бором были выпилены борозды для бамбуковой вставки. Для склейки деревянных элементов используется клей Paraloid 48, 30% разведенный в ацетоне. Данный клей на протяжении многих лет исследований дает хорошие результаты для склейки деревянных экспонатов, хорошо держит клеевой шов и при повторной реставрации довольно хорошо обратим.

Для укрепления клеевого шва дополнительно используется японская длиноволокнистая бумага, утрамбованная встык клеевого шва, сверху дополнительно нанесен слой бумаги, пропитанный акриловым лаком.

Предварительно каждый слой будет ошкурен и выровнен шпаклевкой по дереву.

Была выполнена склейка канта веера японской бумагой на растительный клей фунори. Подобранный по размеру фрагмент бумаги складывается пополам, тщательно проглаживается изгиб, и подклеивается в месте утраты канта. После полного высыхания, с оборотной стороны наносится клей, и конструкция закрепляется пластиком и зажимом.

После окончания реставрации, экспонат будет передан на хранение в «Дом костюма и реквизита киноконцерна «Мосфильм».

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОХРАННОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ

Орлова Д.А., гр. ИРС-120

Научный руководитель доц. Панкратова Е.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Деревянная мебель является неотъемлемой частью интерьера с давних времён и до нашего времени. Однако в процессе эксплуатации деревянные предметы мебели подвержены различным воздействиям, которые могут негативно сказаться на их сохранности и внешнем виде.

Основными причинами, вызывающими повреждения и дефекты деревянной мебели являются естественное старение материалов, неблагоприятные условия эксплуатации и хранения, низкое качество материалов и непрофессиональное их изготовление. В результате естественного старения и износа материалов, отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости. Цвет древесины становится более темным. Особенно сильно подвержены дефектам места соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются декоративные части изделий. Следствием низкого качества материала и небрежного изготовления являются растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, разрушение шиповых элементов и отслаивание декоративных частей. Если мебель была изготовлена изначально с пороками древесины, такими как косослой, свилеватость – это снижало ее механическую прочность, усиливало неоднородность плотности, неравномерность усушки и в последствие могло привести к разрушению изделия. Наибольший вред объектам приносят неблагоприятные условия эксплуатации и хранения. Это резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная влажность или сухость помещения. При резких колебаниях температуры внутреннее напряжения могут достичь величины, которая превышает предел прочности древесины, в результате чего детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются.

Следствием хранения в условиях повышенной влажности является появления развития на предметах плесени, гнили, что приведет к полному разрушению клеевых соединений и самого изделия. При хранении мебели на чердаках, сараях и плохом уходе за ней, древесина может быть поражена насекомыми – жуком точильщиком, домовым усачем.

Исходя из основных причин, вызывающих дефекты и повреждения деревянной мебели, стоит сказать об оптимальных условиях хранения, которые помогут продлить хорошее состояние изделий, это – температура в пределах 12-20°C, влажность в пределах 50-60%, избежание резкого перепада температур и влажности, отсутствие попадания прямых солнечных лучей, футляры, которые помешают попаданию пыли и грязи на объект и регулярная уборка в помещениях, где хранится мебель. Также важно учитывать материалы, используемые при производстве, их качество и степень износа. Исследования показывают, что мебель из качественных пород дерева дольше сохраняет свой первоначальный вид.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОПИСИ В РЕСТАВРАЦИИ

Резцова С.А., гр. МАГ-РЕ-123

Научный руководитель проф. Сафонов В.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Исследования с применением технологических методов могут быть использованы для предреставрационных целей, а также для атрибуции и экспертизы произведений искусства. Техничко-технологический этап исследований включает работу с использованием лабораторного оборудования, проведение анализа красочных слоев, выявление реставраций и поновлений. Эти методы играют ключевую роль в изучении произведений искусства, позволяя узнать больше о материалах, использованных при их создании, а также о техниках, применённых автором. Это помогает определить подлинность произведения, выбрать наиболее подходящие методы реставрации и решить вопросы атрибуции. Рассмотрим особенности таких методов на примере картины И.И. Голицына «Весенний этюд».

Произведение выполнено на картоне с использованием масляных красок. Его размеры составляют 25,5 x 35,5 см. На обороте имеются надписи и печать. При визуальной оценке произведения установлены утраты основы, расслоение картона, множественные кракелюры, выпадания красочного слоя. В правой верхней части картины тёмное пятно. Левый нижний угол надломлен. После фотофиксации было проведено исследование в ультрафиолетовом и инфракрасном излучении.

Изучение произведения в ультрафиолетовом излучении показывает, что поверхность красочного слоя однородная, без вмешательств извне. Картина не подвергалась реставрации, не покрыта лаком. Голубоватая люминесценция пылевых загрязнений по всей поверхности.

В инфракрасном излучении мы видим, что под красочным слоем нет карандашного наброска. Это говорит об этюдном характере произведения. Здесь также не наблюдается реставрационных и каких-либо других вмешательств. При визуальной оценке на обороте видны плохо различимые карандашные записи, в ИК-излучении появилась возможность прочитать написанное. На обороте карандашная надпись: «Голицын И.И.», «Весенний этюд» и печать: «Художественный фонд СССР Мастерские грунтованного холста и картона при Управлении производственного снабжения и бытового использования. Спасочигасовский переулок, дом №8. Эмульсия №8»

Далее было поведено микроскопическое исследование произведения с помощью микроскопа «Carl Zeiss Stemi 2000-C», лампы специализированного света Eagtac. При изучении выявлены множественные выпадания красочного слоя, кракелюр. Связь с основой и грунтом ослаблена. Расслоение красочных слоёв с угрозой осыпей и отставания в виде трещин с округлыми бортами. Лаковое покрытие отсутствует. Края произведения сильно расслоились, имеются существенные утраты картонной основы и грунта.

Для разработки стратегии по сохранению объекта и для сопоставления использованных материалов с предполагаемой датировкой, были проведены анализы грунта и красочного слоя произведения. Использовался рентгенофлуоресцентный анализ с помощью прибора «Oxford Instruments X-MET 7500». Однако одним из решающих этапов определения пигментов является исследование образцов в поляризованном свете, что позволяет рассмотреть все компоненты пробы при минимальном размере и различать естественные минералы и их аналоги. [5] Далее будет проведено изучение проб в проходящем и поляризованном свете при помощи поляризационного микроскопа «Полам Л-231М». По итогам лабораторных исследований будет составлен реставрационный план работ с объектом.

УВЛАЖНЕНИЕ КОЖЕВЕННОЙ ЧАСТИ МЕХОВЫХ ВСТАВОК В КОСТЮМЕ XIX века

Семенова Е.А., гр. ИРС-120

Научный руководитель доц. Панкратова Е.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Увлажнение кожаной части меховой отделки играет важную роль в ее реставрации и сохранении качества – консервации. В процессе работы

над кожей необходимо обеспечить оптимальное увлажнение, чтобы предотвратить появление разрывов, трещин, сухости и сохранить прочность, мягкость, упругость и эстетический вид изделия. Эффективное увлажнение не только поддерживает изначальный вид изделия, но и способствует сохранению его свойств на протяжении времени.

Увлажнение старинных, хрупких кож производится методом жирования. Результативность метода зависит от подбора состава и соблюдения техники процесса. В зависимости от происхождения, жировые вещества по-разному влияют на приобретаемые качества кожи, такие как влагоемкость, износостойкость, прочность и мягкость. Следовательно, для придания меховой отделке комплекса необходимых свойств следует корректно подобрать жирующее вещество.

Для реставрации тонкой кожи мелких животных отлично подходит жир норки. Этот жир характеризуется жидкой консистенцией с высокой химической активностью. Вещество имеет удобную температуру плавления – 15-20°C, что не предполагает проведение жирования при высоких температурах, в большинстве случаев, противопоказанных реставрируемым объектам. Увлажняющий эффект происходит благодаря тому, что жир проникает в промежутки между белковыми волокнами кожи, наполняя их и придавая дополнительный объем, без образования химических связей.

Жирование кожевенной части меховых вставок в costume XIX века проводилось норковым жиром – подходящим средством для меха мелких животных. Процедура состоит в нанесении тонкого слоя жира на кожу с помощью кисточки. Иссушенная кожа впитывает жир полностью за короткий срок, поэтому после нанесения мех был оставлен кожевенной частью вверх на 12 часов под полиэтиленовой пленкой, которая обеспечивает защиту от пыли и других нежелательных вмешательств в процесс.

ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ АВТОРОМ

Серегина С.А., гр. ИРС-121

Научный руководитель проф. Сафонов В.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

В процессе развития живописи совершенствовались не только мастерство и навыки художников, но и технология, которая позволила продлить жизнь произведениям искусства. На примере станковой масляной живописи рассмотрим, с какими проблемами может столкнуться реставратор при работе с произведением, в момент создания которого были допущены технологические ошибки.

Материалы, используемые в качестве основы для масляной живописи разнообразны, но наиболее распространенные – доска и холст. Холст является наименее устойчивым к внешним условиям, чем доска, что обуславливается многими факторами: свойства волокон, из которых изготовлен холст, плотность переплетения ткани, качество переплетения и нитей утка и основы. Так, при использовании недостаточно качественных холстов могут образовываться прорывы, деформации, что негативно влияет на сохранность красочного слоя. Так же разрушение тканой основы может произойти из-за контакта с масляной краской в том случае, когда нарушается технология грунтовки холста и масляная краска проступает с тыльной стороны произведения.

Зачастую, художники самостоятельно грунтовали основу, и при неправильном соотношении компонентов грунта могут возникнуть слишком «тянущий» грунт, который впоследствии впитает в себя связующее из масляной краски, что грозит прожуханием, осыпанием и полной утратой живописи. Так же при чрезмерном разбавлении художником красок маслами возникает сседание или сжатие красочного слоя. Классическая живопись часто состоит из нескольких слоев краски, наслаиваемых друг на друга, и несоблюдение технологии в многослойной живописи ведет к проблеме расслоения, которое происходит из-за нарушения адгезии между слоями масляной живописи.

Завершающим этапом станковой масляной живописи является нанесение защитных покровных покрытий, и использование некачественных лаков может отразиться на быстром пожелтении, потемнении верхнего слоя, а также его растрескивании и появлении мелкого кракелюра.

При грамотном соблюдении технологий на всех этапах создания станковой масляной живописи увеличивается сохранность произведения искусства и время бытования без реставрационного вмешательства. Проблема нарушения технологии живописи автором остается актуальной и в современном мире.

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ БАРХАТНОГО ПЛАТЯ ИЗ ФОНДОВ КИНОКОНЦЕРНА «МОСФИЛЬМ»

Усатова К.С., гр. ИРС-120

Научный руководитель доц. Пыркова М.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Объектом исследования является бархатное платье из фондов киноконцерна «Мосфильм», которое было сшито специально для съемки фильма-оперы «Борис Годунов» 1954 г. Основная часть костюма сшита из

бархата, рукава выполнены из металлизированной парчи, также присутствуют ложные рукава, свисающие вдоль силуэта.

Визуальный осмотр и микроскопическое исследование показали, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации. Присутствует общее запыление, множественные разрывы, следы предыдущих вмешательств, утраты бархатного ворса, утрата первоначального цвета бархата, сильная коррозия металла, из которого изготовлена парча, разрывы и утраты металлических нитей, множество пятен различного происхождения.

Первоначально были проведены исследования для определения состава материалов. С помощью метода горения и метода химического исследования распознавания волокон было установлено, что бархат состоит из шелка, подкладка – из хлопчатобумажной ткани. Методом горения также было установлено, что в состав металлизированной парчи входит медь, которая при горении окрасила пламя в насыщенный голубой цвет. Состав материалов напрямую влияет на подбор химических реагентов и чистящих растворов при реставрации.

Для удобства работы рукава были демонтированы, а парча отсоединена от подкладки. План реставрации рукавов включает: сухую и водную очистку подкладки, а также выведение пятен пота; промывку парчи в водном растворе, для удаления загрязнений и продуктов коррозии; дублирование парчи на тюль; тонировку утрат металлизированных нитей акриловыми красками.

Мероприятия по реставрации основной части платья включают: общую сухую очистку, удаление пятен различного происхождения с помощью ПАВ, укрепление разрывов с помощью ручной штопки, восстановление утрат бархатного ворса, тонировку с использованием водорастворимых красителей в присутствии 5% раствора уксусной кислоты, восстановление первоначального вида ворса бархата при помощи воздействия пара.

После проведения реставрационных мероприятий рекомендуется хранить экспонат в расправленном виде, при относительной влажности воздуха 50-60% и температуре 18-20°C вдали от прямых солнечных лучей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФРАГМЕНТОВ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ГРАФИКИ

Чернакова С.Б., гр. ИРС-123

Научный руководитель доц. Пыркова М.В.

Кафедра Реставрации и химической обработки материалов

Реставрация графики – это реставрация произведений, выполненных на бумаге, картоне, пергаменте, холсте в графической технике. Материалы, используемые в графике: карандаш, уголь, пастель, мел, сангина.

Графические произведения являются одними из самых сложных в реставрации, так как имеют непрочную основу, легко подвержены повреждениям, а также они выполнены нестойкими материалами, которые могут быть очень нестойкими.

Виды повреждений произведений графики можно разделить на: возникшие естественным путем, возникшие в процессе бытования, возникшие при нарушении условий хранения, в ходе предыдущей реставрации, механические повреждения, экологические, антропогенные, биологические воздействия. На основе графики могут быть разрывы, проколы, утрата основы, следы воздействия высоких температур, светового излучения, следы от жизнедеятельности микроорганизмов, насекомых или грибов. На красочном слое – это потертости, осыпи, обесцвечивание.

Перед реставрацией красочного слоя необходимо первоначально восстановить повреждения и утраты бумажной основы с помощью долива бумажной массы, схожей по составу с исходной. При этом, необходимо, сохранить исходную толщину бумаги даже в местах долива. Либо провести процесс дублирования на реставрационную бумагу или ткань, с применением соответствующих обратимых клеев.

Восстановление красочного или печатного слоя происходит исключительно в тех случаях, если это не противоречит авторскому замыслу, является обратимым, долговечным и стабильным, но при этом не превышает прочность авторского материала.

Для восстановления красочного или печатного слоя необходимо использовать материалы, максимально схожие с оригинальными. Желательно находить идентичные по всем характеристикам вещества, или изготавливать их самостоятельно, если имеется возможность использовать оригинальную рецептуру.

Однако если невозможно определить исходный состав, можно использовать материалы профессиональных линеек проверенных производителей. После завершения процесса реставрации необходимо предоставить перечень основных мероприятий по хранению отреставрированного объекта при максимально длительной сохранности до следующей реставрации.

Авторский указатель

А

Абрамова К.Д., 171
 Абрарова К.И., 79
 Аверченкова А.А., 287
 Агамирян С.В., 98
 Агукина В.С., 28
 Акелькина А.А., 288
 Акназарова К.О., 40
 Акоева Я.А., 169
 Акопян С.А., 121
 Алаева А.Н., 289
 Албакова С.О., 5
 Алексенко А.С., 80, 145
 Али Я.Х., 38
 Альшиц А.П., 6
 Андрианова Д.В., 10
 Анисимова А.А., 264
 Антонова Н.А., 265, 273
 Аралушкина А.Д., 29
 Арапова Д.М., 182
 Арифуллина Э.И., 64
 Аруцев К.А., 65
 Арфанян Е.Г., 191
 Архипова А.В., 72
 Асютина М.А., 99

Б

Базаева Е.Б., 153
 Байкова Д.В., 180
 Бакин М.А., 246
 Балашова С.Р., 26
 Балякина Н.О., 290
 Баскакова Е.А., 172
 Баширова Е.И., 243
 Белявская Н.О., 173, 259
 Бергевич А.Ю., 257
 Блюм С.Л., 100
 Бойогло А.В., 190
 Бондарева П.С., 66
 Боркова В.П., 263
 Бородин П.А., 101
 Бородулина Д.В., 7, 11
 Ботникова К.И., 242
 Бубнова И.М., 229
 Букина М.В., 199
 Булатова М.В., 102
 Бульчева Е.С., 287
 Бурденюк А.О., 67
 Бушма П.А., 122
 Бушмакова П.О., 47

В

Ван Синань, 253
 Вандышева А.Д., 261
 Виноградова А.А., 163
 Власова М.В., 19
 Войнова А.Д., 34
 Ворокова Д.Р., 81
 Воронкова А.Е., 42

Г

Гарбузова У.Ю., 103
 Гасимова Э.А., 228
 Гилёва Р.В., 45
 Гланская В.П., 274
 Глинцова С.А., 68
 Гончаренко Л.А., 186
 Горбунова М., 18
 Горлина М.А., 248
 Горяйнова В.В., 291
 Григорян Д.М., 27
 Гурова А.А., 283
 Гусева М.А., 226

Д

Данильченко С.А., 123
 Даянова Д.М., 12
 Демьянова М.В., 54
 Десятникова К.И., 274, 276
 Дзасохова Н.Т., 170
 Дмитриева Д.И., 13
 Добрецова Н.А., 36
 Долгополова А.О., 227
 Дун Маньмань, 219
 Дхармадасаге Сугат Дхармадаса, 222

Е

Евтеева М.О., 177
 Егорова А.И., 147
 Ежова А.М., 292
 Ерицян Ж.Э., 278
 Еронина К.В., 41
 Ефремова Т.И., 262, 266

Ж

Жуковская А., 62
 Журавлева Л.В., 23
 Жураholова Д.Р., 50

З

Забелинская Д.А., 293
 Зайцева Е.Д., 155
 Закаева Д.В., 214
 Захаров А.В., 60
 Захарова А.Д., 178
 Захарова П.В., 215
 Захарченко М.С., 200, 260
 Земсков Р.К., 104
 Зиновьева Д.А., 241
 Зиновьева П.М., 124
 Зубкова А.А., 14

И

Иванников Г.А., 294
 Иванова В.Е., 272
 Игнатова Н.А., 22
 Илиади А.И., 151
 Ильина А.М., 295
 Иноземцева М., 201
 Ионова А.Е., 272
 Исмаилова П.Р., 256
 Истратова И.А., 194

К

Каманина Д.М., 69
 Каралюнас А.Э., 232
 Карпович Н.Н., 251
 Карслян Т.В., 14
 Карунос М., 8
 Качалина А.Д., 267
 Кашева А.Д., 193
 Ким Н.В., 125
 Кириллина И.Р., 8
 Клычникова Е.Н., 126
 Ключева М.М., 55
 Кобзева А.А., 245
 Ковардакова И.А., 233
 Козлова М.Е., 105, 146
 Колесникова М.Д., 195
 Колода Д.А., 296
 Комарова К.М., 106
 Комиссарова А.Ю., 57
 Кондратьева С.С., 25
 Конева А.С., 107
 Коровина Д.Д., 240
 Королева Е.И., 277
 Коршунова А.Д., 82
 Кострова А.А., 31, 57
 Кошкина М.П., 298
 Крашенникова Э.А., 117
 Кривошта В.А., 71
 Крутенко М.Р., 299
 Крылевская О.В., 83
 Крышевич В.В., 108
 Куагу А.К., 46

Куватова А.В., 72
 Кузина Т.О., 255
 Кузнецова К.Е., 84
 Кулагина Е.А., 9
 Курова Т.А., 85
 Курочкина А.С., 43

Л

Лаврентьева Е.А., 279
 Лаврухина А.С., 258
 Лазарева Д.А., 252
 Лазарева К.И., 154
 Лалаева Т.Ш., 127
 Лепкова Д.Д., 300
 Ли Ячань, 220
 Лосикова М.Б., 109, 143
 Лукинова Е.В., 86
 Лупанова И.С., 110, 150
 Лю Фан, 221
 Лямцева К.А., 198

М

Макарова У.О., 283
 Маккоева А.В., 301
 Мальцева А.Д., 202
 Мамаева Х.М., 4
 Мамедова В.Р., 46
 Манукянц А.С., 213
 Маркович Д.А., 73
 Маршев А.В., 51
 Матовникова С.А., 179
 Медведева С.Н., 249
 Микунцова А.С., 15
 Минеева П.Б., 203
 Минкина А.А., 204
 Минникова А.В., 128
 Моисеева П.Б., 254
 Мохсунова Р.М., 16
 Мошиашвили В.И., 129
 Музалевская Я.С., 111
 Мурадова А.В., 63

Н

Нагапетян Е.Г., 112
 Назарова Е.В., 87, 144
 Нарышкина М.И., 130, 131
 Наугольных Н.С., 234
 Нго А.Х., 61
 Никитина А.М., 88
 Нистиренко А.П., 206
 Новгородова А.В., 223
 Ночевка А.В., 24

О

Обухова М.А., 156

Овчинников М.М., 89
 Орлова Д.А., 302
 Осипова И.А., 285
 Осипова С.В., 74

П

Павлова А.И., 183, 207
 Пак А.А., 162
 Панченко Т.Р., 164
 Пашкова М.С., 17
 Петрова К.М., 157
 Петрушина Н.А., 181
 Письменский Н.М., 160
 Плетнева К.А., 75
 Погосова (Сковорцова) Е.Г., 133
 Подобедова Л.А., 49
 Полонская М.С., 208
 Попадюшкина В.К., 235
 Попова В.И., 63
 Прудникова В.О., 52
 Прыткова А.М., 268
 Пяткина В.А., 134

Р

Разенкова Н.Н., 113
 Разумова К.С., 206
 Распопова Я.А., 286
 Растрепина Д.А., 281
 Резцова С.А., 303
 Решетова В.А., 184, 275
 Рогозова А.А., 209
 Роева А.А., 175
 Романенко К.В., 149
 Рузанова Т.А., 40
 Русаченко М.Д., 165
 Рыжков С.А., 44
 Рябова Л.В., 76
 Рязанкина П.И., 135, 136, 137
 Ряполова А.С., 166

С

Саблина С.С., 236
 Сабурова В.Д., 284
 Салиева М.Х., 114
 Салмина Д.А., 138
 Самойлова С.А., 91, 115
 Сафина К.М., 20
 Сафронова И.С., 92
 Сейфатова Н.Б., 184, 210
 Семёнова Е.А., 304
 Сергеева В.И., 189, 196
 Серегина С.А., 305
 Сивцова П.А., 271
 Силушина Е.В., 187
 Синицкая Ю.А., 56
 Синяева В.В., 59

Скалкина В.В., 116
 Смирнова А.П., 197
 Смирнова М.П., 161
 Совинская А., 269
 Солодовников Н.Д., 77
 Сопельняк А.Ю., 185
 Стельмак И.П., 210
 Степина В.С., 247
 Строкань Н.С., 39
 Сухарева Е.И., 206

Т

Тарасова Е.Д., 212
 Тетова Х.Х., 139
 Токарева А.Р., 78
 Топильский В.Н., 53
 Тоскина В.И., 117
 Трелина Е.А., 270
 Трунова Е.Е., 32
 Тюриков Н.О., 225

У

Унжакова В.В., 152
 Усатова К.С., 306
 Уфимцева Д.А., 30

Ф

Фатеева И.В., 250
 Федорченко Д.П., 188
 Федосеева П.Д., 159
 Фонарева П.Д., 93, 142
 Фрадина Е.А., 167
 Фролова А.С., 94

Х

Хелли Л., 58
 Хохлова Т.Д., 182
 Хромова Е.Д., 118

Ц

Царукаева К.Р., 95
 Цепенникова А.В., 282

Ч

Чеботарева О.А., 231
 Чернакова С.Б., 308
 Черная Э.А., 280
 Чернухо А.С., 119
 Чехерия Н., 216
 Чеховская М.К., 192
 Чикирева А.Д., 217
 Чилахсаева П.М., 237
 Чих В.А., 96

Чударова Е.А., 97

Щербинин Е.Р., 176

Ш

Э

Шалёная Е.С., 238

Эрелс С.А., 224

Швайко Я.Э., 21

Швец М.А., 37

Ю

Шеллунц М.А., 230

Шишова И.К., 218

Юминова С.А., 33

Штаймец Е.В., 280

Юрова А.В., 141

Шундрин А.М., 120

Я

Щ

Яковлева А.С., 239

Щербакова М.О., 140

Научное издание

76-ая Внутривузовская научная студенческая конференция
«Молодые ученые – инновационному развитию общества
(МИР-2024)»

Часть 2

В авторской редакции

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Усл.печ.л. Тираж 30 экз. Заказ № ____

Редакционно-издательский отдел РГУ им. А.Н. Косыгина
115035, Москва, ул. Садовническая, 33, стр.1
тел./ факс: (495) 955-35-88
e-mail: riomgudt@mail.ru
Отпечатано в РИО РГУ им. А.Н. Косыгина