ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

77-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА (МИР-2025)»

посвященной к 95-летию Университета им. А.Н. Косыгина

ЧАСТЬ 3

МОСКВА, 2025

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 77-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА (МИР-2025)»

Часть 3

МОСКВА - 2025

УДК 378:001.891
ББК 74.58:72
В60

Тезисы докладов 77-ой Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2025)». Часть 3, 2025 г. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2025. – 362 с.

В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках 77-ой Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2025)» на кафедрах Института дизайна, Тверского филиала РГУ им. А.Н. Косыгина и в Колледже РГУ им. А.Н. Косыгина с 17 по 21 марта 2025 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; Бузькевич А.О., преподаватель

Научное издание

Печатается в авторской редакции

ISBN 978-5-00181-804-5

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2025
© Коллектив авторов, 2025
© Дизайн обложки Андросова И.В.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА И ФАКТУРЫ В КАРТИНЕ Ф.А. МАЛЯВИНА «ВИХРЬ»

Еловская З.В., гр. ДК-224
Научный руководитель доц. Шамшина Л.М.
Кафедра Дизайна костюма

Филипп Малявин в «Вихре» (1906 г.) использует цвет не как пассивный декоративный элемент, а как активный проводник энергии. Доминирующий алый тон крестьянских сарафанов, написанный плотными, почти «горящими» мазками, контрастирует с вспышками холодного синего в деталях, усиливая эффект вращения. Этот диссонанс создает визуальную вибрацию, имитирующую вращение хоровода. Цветовая палитра отсылает к русской иконописи и фольклору, но Малявин лишает его сакральности, превращая в инструмент чистой экспрессии и новых смыслов для реальности на стыке эпох. Эта цветовая драматургия предвосхищает принципы монтажа в кино – зритель «считывает» движение через ритм пятен, что актуально в эпоху клипового мышления, где внимание захватывается через резкие визуальные переходы.

Пастозные мазки, напоминающие взрывы краски, и намеренно грубая лепка форм (например, «рваные» складки юбок) превращают холст в рельефное поле. Эта тактильная агрессия, характерная для русского модерна, сегодня воспринимается через призму цифровых фильтров, имитирующих «ручную» фактуру, что подчеркивает тягу к аутентичности в эпоху искусственной гладкости.

Ритм и хаос. Хаотичные, на первый взгляд, мазки подчинены скрытому ритму: спиралевидная композиция увлекает взгляд от центра к краям, имитируя вихревое движение. Цвет здесь не просто декоративен – он структурирует композицию, направляя взгляд зрителя по спирали, что перекликается с современными медиа, где цвет становится инструментом управления вниманием, информация подается волнами, а внимание удерживается через контролируемую визуальную перегрузку.

Деконструкция формы через цвет и фактуру. Фигуры крестьянок в «Вихре» теряют четкие контуры, растворяясь в цветовых потоках. Малявин дробит форму мазками, направленными в разные стороны, создавая эффект калейдоскопа. Этот прием, близкий к будущим экспериментам абстракционизма, сегодня ассоциируется с цифровым глитчем и намеренными искажениями в AR-фильтрах, где форма перестает быть стабильной, отражая тревогу эпохи постоянных трансформаций.

ПЛАТЬЕ С МОЛНИЯМИ

Геталова А.Д., гр. ДК-123
Научный руководитель доц. Дубоносова Е.А.
Кафедра Дизайна костюма

Советский брутализм, с его массивностью, грубой фактурой и монолитностью, находит неожиданное отражение в современной моде. Источником вдохновения проекта послужила архитектура брутализма. Образ из черного платья с острой линией плеча вдохновлен архитектурной концепцией брутализма: цветовая палитра в оттенках темно-серого и черного, прямые линии и открытые конструктивные элементы, повторяющиеся линии и отсутствие изысканности. Под нарочито заметными застёжками – молниями, иссекающими платье, скрывается надежность и честность холодной, неприветливой, неудобной и неидеальной девушки. Концепция проекта заключается в отражении телесности человека и симбиозе женственности и бунтарства.

Сырьевой макет проекта. За основу проекта был взят черный габардин, плотный флизелин, а также металлические разъемные молнии. Молнии, как и конструктивные элементы архитектуры брутализма, подчеркивают функциональность и геометрическую точность. Материалом платья выступает плотная, грубоватая ткань, аналогичная фактуре бетона в строениях. Цветовая гамма – строгий монохром – отражает сдержанность и минимализм архитектурного стиля. Отсутствие лишних деталей в платье перекликается с лаконичностью форм брутализма. Силуэт платья, прямой и угловатый, напоминает о монументальности советской архитектуры этого стиля.

Рабочий процесс состоял из создания лекал, выкраивания и стачивания деталей, а также декорирования платья металлическими молниями.

СИНДИКАТ ПАРЬЮРЬЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ

Шамшина С.С., гр. ДК-124
Научный руководитель доц. Дубоносова Е.А.
Кафедра Дизайна костюма

Парьюрье (фр. Parurier) – создатель аксессуаров для модных домов и их коллекций Haute couture. Парьюрье дополняют работу главного дизайнера, предоставляя пуговицы, ремни, сумки, обувь, перья и другие детали для образов.

Активное развитие модной индустрии в XIX веке способствовало тому, что Чарльз Фредерик Уорт, основатель первого модного дома в

Париже, создал Парижский Синдикат Высокой Моды – Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. По сей день участниками объединения могут стать только те дизайнеры, которые соответствуют жестким требованиям. Важным пунктом считается уникальность образов, количество которых в год должно быть не менее 50. Кроме того, большая часть работы выполнятся вручную: разрешено только 30% машинных швов. На настоящий момент в Федерацию высокой моды входят: Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Stéphane Rolland и Maison Margiela.

Закономерно, что у модных домов возрос спрос на искусно выполненные аксессуары. Альянс специалистов среди перчаточников, шляпников, мастеров по пуговицам и декоративным обработкам – Синдикат парьюрье Высокой моды – стал крайне востребован.

Одним из самых известных домов парьюрье можно назвать Дом Desrue, занимающийся ювелирными украшениями, фурнитурой, покрытой эмалью и позолотой. Широко известно сотрудничество Desrue и Chanel, начало которого было положено в 1965 году, когда Жорж Дерю впервые представил Габриэль Шанель коллекцию застёжек. В настоящее время к каждому показу Chanel ателье предлагает больше десяти тысяч вариантов разных пуговиц. Другое ателье – эксперт по цветам и перьям, мастерская Lemarié стала популярная еще в эпоху Belle Époque, благодаря своим розам и орхидеям из муслина, органзы, бархата. Именитые камелии Chanel из 16 лепестков собирались именно здесь.

За долгие годы работы у мастеров выработались свои тонкости, которым невозможно просто обучиться. Именно поэтому знания и умения каждого мастера высоко ценятся и передаются из поколения в поколение.

ПЛАТЬЕ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕНКО ИЗ КИНОФИЛЬМА «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» КАК МОДНЫЙ ЭТАЛОН

Шамшина С.С., гр. ДК-124
Научный руководитель доц. Шамшина Л.М.
Кафедра Дизайна костюма

Чёрное платье из муара Лены Крыловой, героини Людмилы Гурченко, из кинофильма «Карнавальная ночь» 1956 года режиссёра Эльдара Рязанова, произвело настоящий фурор в мире моды. Яркий образ в стиле New Look, только приобретавший в СССР известность, стал культовым. Модницы стремились повторить крой платья и даже причёску Людмилы Гурченко, чтобы максимально приблизится к идеалу на экране.

Стиль New Look зародился в Париже, благодаря Кристиану Диору в 1947 году. Новый облик – возвращение женственности, протест против практичной строгости женской одежды до- и послевоенных годов первой

половины XIX века. В моделях Диора преобладающими стали романтичные, элегантные черты. Былую популярность обрели утягивающие талию корсеты, кринолины, искусно подобранные аксессуары. Первые эскизы нового стиля начали появляться в Журнале Мод уже в 1950 году, но образы были несмелыми, переходными от стандартов 1940-х. Массовой популярности они не получили: модельеры разрабатывали коллекции, близкие к стилю New Look, но предприятия подобную одежду не выпускали, и, следовательно, в магазины она не поступала и не была доступна для большинства.

Первой попыткой ввести образы New Look в кинокартины стал фильм «За витриной универмага» 1955 года режиссёра Самсона Самсонова. На героях – в основном образы, соответствующие моде 40-х годов – строгие костюмы, простые платья с плиссированной юбкой. Виден лишь намёк на новый стиль. Настоящим расцветом New Look по праву считается «Карнавальная ночь». Константин Ефимов, художник по костюмам, предложил сшить чёрное платье с белой муфтой для Гурченко на основе эскиза из модного французского журнала. Для наряда на карнавал, в кульминации фильма, был выбран нуар – материал сложного окрашивания, так называемая «ткань королей». Приталенный силуэт, корсет на косточках, объемная юбка и воротник-стойка с отворотом – детали, точно передающие основные принципы стиля New Look.

Вскоре после выхода фильма на телеэкран в советских журнала начали появляться платья с силуэтом в стиле New Look, которые стали невероятно популярны среди модниц.

ПЯТЬ КОДОВ: ELSA SCHIAPARELLI

Дакаева А.А., гр. ДК-122
Научный руководитель доц. Сысоева О.Ю.
Кафедра Дизайна костюма

Первый код «Исторический контекст и незащищенность»: стиль Скиапарелли сформировался из исторического контекста и личных травм со стороны семьи. Ее детство, проведенное в окружении книг, где работал отец Эльзы, директором Королевской библиотеки, там она увлекалась книгами о древних обрядах, религиях и искусства.

Второй код «Мистическое мышление»: Скиапарелли была одной из первых дизайнеров, которая использовала мистические элементы, она очень любила провоцировать публику своими эпатажными коллекциями. Это было связано с идеями о том, как мода и личность могут изменяться и развиваться, и одними из этих коллекций являются: «Zodiac» (1938 г.), «Pagan» (1938 г.).

Третий код «Сюрреализм вещи не такие, какими кажутся»: началось все со «Свитера с белым иллюзорным бантом» (1927 г.), который принес популярность. Ее сотрудничество с художниками подчеркивало её желание разрушить традиционные стандарты и правил в моде. Это сделало её работы не только одеждой, но и произведениями искусства. Сальвадор Дали, Жан Кокто, Кеес ван Донген, Кристиан Берар, Марсель Верте, Жан Клеман все они внесли свой вклад в развитие этого искусства. Эльза одна и первых кто вела «Fashion Show» (1938 г.), вдобавок «Провокационные элементы» как «Shocking Pink» (1937 г.) и «Газетный принт» (1935 г.).

Четвертый код «Духовенство»: работы Эльзы были нацелены на то, чтобы дать женщинам возможность самовыражаться и подчеркивать свою индивидуальность, и рассматривалось как своего рода «духовным» освобождением. И первой модельер начала использовать шокирующий розовый в вечерних платьях, переведя этот цвет из разряда вульгарных в категорию модных

Пятый год «Переосмысление женственности»: в 1930-е годы женщинам было запрещено носить брюки, если видели в брюках, то это доходило до штрафа. Но в 1931 году модельер разработала первую разделенную юбку (кюлоты). Известной испанке Лили де Альварес запретили появляться в брюках на матче в Уимблдоне и первое, что спросили журналисты у Лили, было: «Ну и где же ваши брюки?», на что та ответила, что из-за шумихи передумала их надевать. Пресса уже потом заметила, что на ней была не юбка, а широкие брюки-кюлоты.

ПЯТЬ КОДОВ: HERMES

Васютина И.А., гр. ДК-122
Научный руководитель доц. Сысоева О.Ю.
Кафедра Дизайна костюма

Первый код, который можно выделить у Hermes, – это историзм. Коллекции создаются с учетом прошлого дома, ведь изначально Hermes занимался производством седел и уздечек, начав позже выпускать одежду и аксессуары для конного спорта. Вторым кодом модного дома Hermes можно назвать оранжевый цвет, который вместе с шоколадным оттенком стал прочно ассоциироваться именно с этим брендом. С помощью оранжевого Дом транслирует дружеские отношения и доброжелательность. Бренд создал несколько закрытых клубов (Carre Club, Tie Society), в которые попадают люди по интересам, формируя своеобразное сообщество. Ежегодно бренд выбирает тему года, которая является основой не только коллекций, но и путешествий, которые организовывает бренд для немного числа приглашенных гостей. Ближайшим другом в путешествиях является сумка, которую можно

выделить отдельным кодом Hermes, ведь это является самым популярным продуктом бренда. Многие сумки в большей или меньшей степени отсылают к Haut à courroies, созданной в 1892 году. Жан Поль Готье первым в истории Дома решил вывести сумки на подиум, так началась эпоха сумок Hermes Runway. На данный момент создают новые модели, а с более ранними экспериментируют, создавая что-то свежее и необычное. Безусловно, такой код, как ремесло, – нельзя не упомянуть. В цикле производства Hermes много ручного труда. Так, к примеру, сумки, которыми славится бренд, полностью изготавливаются вручную. У каждого мастера на протяжении долгих лет работы вырабатывается собственная техника создания сумок, которые прошиваются седельным швом, не имеющим аналогов в машинных строчках. Связь с Россией – пятый, может быть, не самый очевидный код Hermes. Так, Жан Поль Готье, будучи дизайнером Hermes, создал в 2005 году осенне-зимнюю коллекцию, вдохновленную русским конструктивизмом. В настоящий момент бренд выпускает на постоянной основе 4 изделия из так называемой «русской кожи», которая привлекла внимание своим качеством. Ей же был посвящен аромат Violette Volynka. Бренд также работает с русской художницей Евгенией Мирошниченко, которая в свои дизайны закладывает русскую культуру.

ДЭНИЕЛ РОЗБЕРРИ – КРЕАТИВНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДНК ДОМА SCHIAPARELLI

Бородулина Д.В., гр. ВМАГ-Д-1024
Научный руководитель преп. Копча Н.А.
Кафедра Дизайна костюма

«Приправить роскошь сюрреализмом», – так Дэниел Розберри описывает свой подход в работе для Дома Schiaparelli. Отталкиваясь от кодов бренда, дизайнер переосмысливает его визуальный язык.

Уже первый показ Schiaparelli Haute Couture FW 2019/2020, который состоялся в Париже метафорично обозначил Розберри не просто как нового арт-директора, а как креативного исследователя Schiaparelli, который не копирует, а интерпретирует старое и создаёт новое. Во время шоу дизайнер сидел в наушниках за рабочим столом в центре подиума, будто полностью погруженный в изучение ДНК Дома. «В последние несколько лет бренд в значительной степени вдохновлялся своим наследием, поэтому, чтобы изменить ход обсуждения, было важно, чтобы не было никаких отсылок. Речь шла о том, чтобы передать дух и смелость Скиапарелли». Эта стратегия была выражена в калейдоскопической цветовой гамме, авангардных техниках кроя и силуэтах с расширенными пропорциями.

Творческий дуэт Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали стал одним из значимых источников для рецепции Розберри. Эльза была не просто модельером, но также новатором: она смотрела на одежду не как на предмет гардероба, а как на искусство самовыражения. Ее дружба с Дали перевернула классическое представление о моде. Платье с омаром, шляпа-туфля, черные перчатки с ногтями – Скиапарелли стремилась объединить высокое искусство и повседневность.

Дэниел Розберри не отказывается от наследия Эльзы Скиапарелли, а, наоборот, стремится его поддерживать и расширять рамки абсурдного. Он также не боится играть с формами, причудливыми сюжетами и обращаться к историям, пронизанным духом времени. Розберри гиперболизирует человеческую фигуру, как баланс между комичным и прекрасным. Так, он добавляет барочную анатомию: золотые части тела, как «прославление телесности».

Наблюдая за его новыми коллекциями, мы видим философию Schiaparelli: тонкую грань между прошлым и будущим, между модой и искусством. Но уже в авторской интерпретации Розберри.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД В МОДЕ: КАК ДИЗАЙНЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ

Баблабекян М.Э., Рахманова П.Д., гр. ДК-122
Научный руководитель ст. преп. Купреева Д.В.
Кафедра Дизайна костюма

Мода – это постоянно меняющееся явление, которое с каждой новой эпохой оставляет свой след и впоследствии превращается в новые тенденции. В индустрии моды есть множество примеров, от известных до малоизвестных дизайнеров, которые успешно включают этнические мотивы в свои коллекции.

Ирландский модельер Симон Роша, имеющая китайские корни, сочетает в своих коллекциях традиции обеих культур. Весенняя коллекция 2019 года вдохновлена китайским наследием, поездкой в Гонконг и семейными размышлениями, сочетая китайские мотивы с индивидуальностью и ирландскими корнями через компьютерный дизайн и ручную роспись. Татьяна Парфенова, полтавский дизайнер, создает уникальные коллекции, переосмысливая русские коды. Ее показы сочетают традиционные элементы с современными образами, как, например, в коллекции «Сказка», вдохновленной советским мультфильмом «Золотая антилопа». Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, широко признан за свою способность переосмысливать моду и разрушать устоявшиеся нормы. В его коллекциях часто используются элементы

советской и постсоветской моды, такие как объемные силуэты, грубые ткани и утилитарные детали. Иссей Мияке – японский дизайнер, известный своим уникальным подходом к моде. В его коллекциях присутствуют традиционные японские символы, образы и узоры, характерные для кимоно, и мотивы природы, такие как сакура и бамбук. Например, он применял мотивы японской архитектуры, создавая модели, напоминающие крыши храмов. Дзен-буддизм также оказывает влияние на его работы, выражаясь в спокойных цветах и простых линиях, что связано с философией дзэна и стремлением к гармонии с природой.

Мода становится не только средством самовыражения, но и площадкой для разнообразных культурных взаимодействий, способствуя диалогу между разными традициями и современными тенденциями. В конечном итоге, изучение влияния культурных кодов на моду открывает новые горизонты для понимания того, как одежда и стиль могут отражать и формировать культурные связи в современном мире.

ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТОГРАФА НА МОДУ

Блинова К.Е., Марченкова Л.Б., гр. ДК-122
Научный руководитель доц. Сысоева О.Ю.
Кафедра Дизайна костюма

Взаимосвязь кино и моды начала зарождаться еще в 20-х годах. Кинематограф обрел звук и из редкого развлечения превратился в массовый вид досуга и отдельный вид искусства. Под влиянием бурных перемен становится популярным тёмный цвет губ («укус пчелы» или губы бантиком). Поскольку кинематограф был черно-белый, гримеры даже не пытались передавать краски. Также в моду вошли тёмные веки, круги под глазами, что напрямую отражало влияние кинематографа. Уже тогда американская кинопромышленность сосредоточилась в Голливуде и его окрестностях. Кино превратилось в крупный бизнес, а Голливуд – в законодателя моды. Многие американские универмаги стали открывать так называемые отделы кино, где можно было купить по доступным ценам копии платьев героинь популярных фильмов. Родилась целая сеть магазинов Cinema Fashion, насчитывавшая около 1400 торговых точек по всей стране. Открылись специализированные магазины Hollywood Fashion, Cinema Shop. Эти магазины покупали лицензию на репродукцию моделей, в которые одевались Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Грета Гарбо, и выпускали их в продажу в момент выхода фильма на экран.

Костюм в кино является не просто формой одежды – это средство коммуникации, которое отражает нрав и характер персонажа. Благодаря костюму в кинематографе появляются устойчивые образные ассоциации. Один из таких ярких примеров можно встретить в фильме «Касабланка»

1942 года (реж. Майкл Кёртис). Главную роль героя в бежевом тренче Burberry и фетровой шляпе сыграл Хамфри Богарт. Он закрепил за собой каноничный образ частного детектива, который в дальнейшем будет многократно воспроизводиться и тиражироваться в массовой культуре («Шерлок Холмс» 2009 г., «Остров проклятых» 2010 г.). До выхода этого фильма тренчкот носили только военные и сотрудники спецслужб, однако после «траншейное пальто» стало обязательной частью повседневного гардероба.

Современный пример влияния кинематографа на моду можно раскрыть через франшизу фильмов «Дюна», фантастической вселенной, которую придумал американский писатель Фрэнк Герберт. Кинокартина возродила шапки-капоры, объемные капюшоны и обильную драпировку. А также ввела тренд на оттенки пустыни и потертые ткани, напоминающие песок по текстуре. Появилось целое ответвление стиля, которому дали название «Dunecore».

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И БИОМИМИКРИЯ В МОДЕ: СОЗДАНИЕ ТКАНИ

Арсовска С., Дакаева А.А., гр. ДК-122
Научный руководитель преп. Купреева Д.В.
Кафедра Дизайна костюма

Биомимикрия – это не только эстетическое подражание природы, но и глубокое погружение и эксперименты с формой, материалами, дизайном. Ученые и дизайнеры не ограничиваются копированием поверхностных форм, но и изучают функциональность природных систем, стремясь интегрировать в одежду. Многие дизайнеры изучают новые методы биомимикрии, создают что-то новое и необычное. На сегодняшний день, есть многочисленные примеры биомимикрии, например, проросшие ткани растениями, жидкие ткани, ткань из различных фруктов, паучий шелк, шелк из роз, и это самая малость.

В 2023 году модный дом Loewe создали коллекцию на тканях которых вырастили траву. В течение 25 дней они проращивала кошачью травку и семена чиа: на пальто, на брюках, на кроссовках.

Жидкая ткань – это технология, которая разработана для того, чтобы создать элементы одежды с помощью распылителей. Делается такая ткань из синтетический волокон, которые смешивают с полимером. На показе Coperni (2022 г.) запечатлели этот момент: на модели распыляли жидкость, которая превратилась в платье.

Другим примером может послужить, ткань из морских отходов. Нью-Йоркский бренд Peter Do при сотрудничестве TômTex, которая занимается разработкой биоматериалов, создали ткань из остатков

креветок и грибов. Сделана ткань из хитозана, производного биополимера хитина.

В процессе экспериментов был зафиксирован случайный, но весьма интересный феномен образования волокна. Учёные обнаружили, что бактерии Acetobacter способны превращать смесь этанола и сахара в биоразлагаемую целлюлозу, из которой впоследствии формируется текстильное полотно.

В области текстиля одним из первых экспериментов стал проект австралийской исследовательницы Донны Франклин «Реактивное волокно» (Fibre Reactive) – «одежда» из живых киноварно-красных грибов-трутовиков. Ван Херпен часто обращается к биомимикрии при создании орнаментов, присматриваясь к окружающему миру, как на макро-, так и на микроуровне.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДЫ И ПСИХОЛОГИИ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Айдемирова М.Ш., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

В современную эпоху, где на первый план выходят темы идентичности и психического здоровья, актуальность психологии очевидна. Люди хотят лучше понять себя и собственные проблемы, бороться со своими страхами и снять вину за невысказанные эмоции. Архетипы Карла Юнга могут стать полезным инструментом в познании себя. Одним из таких является архетип Тени. Проект посвящен исследованию архетипа Тени через призму моды. Коллекция представляет собой диалог между сознательным и бессознательным, отражая внутренний конфликт, подавленные эмоции и стремление примирить скрытые грани характера. Целью данной работы является создание авторской коллекции женской одежды, которая визуально исследует архетип Тени, раскрыть и переосмыслить психологические и культурные аспекты этого архетипа через дизайн и моду с точки видения автора. Такая коллекция работает не только как средство эстетического самовыражения, но и как метафора внутреннего диалога, а также возможность прийти к соглашению со своей Тенью и интегрировать ее в свою личность.

Чтобы подчеркнуть концептуальную глубину и эмоциональную напряженность темы был использован контраст между материалами и формой: использования темной кожи с прозрачной сеткой, объемные грубые формы и открытые элементы нижнего белья. Такое сочетание визуально создает отражает борьбу между скрытым и открытым, тяжелым и легким.

Тема архетипа Тени вдохновляет своей многогранностью, глубиной и актуальностью. Она позволяет исследовать не только личные, но и универсальные аспекты человеческой природы, раскрывая возможности для эмоционального, художественного и философского выражения. Выбор этой темы для проекта подчеркивает стремление через творчество не только визуализировать внутренние конфликты, но и вдохновить аудиторию на принятие себя и исследование собственной индивидуальности.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭСТЕТИКИ ИСКУССТВА САМУРАЕВ В СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Албакова С.О., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

Величественные доспехи самураев, как и каждая человеческая жизнь, несут в себе уникальность и богатство историй. Эти потрясающие произведения искусства не только символизируют силу и храбрость, но и отражают тонкое сочетание эстетики и глубоких эмоций. Доспехи, созданные с невероятной тщательностью и вниманием к деталям, олицетворяют внутренний мир самурая – его ценности, стремления и мечты. Доспехи оберегали воинов, но также создавали ощущение безопасности и принадлежности. Каждый элемент доспеха и цветовая палитра передают спектр эмоций, которые связывают прошлое и настоящее, создавая эмоциональный мост между поколениями.

Цель данной коллекции – исследовать культурные особенности эстетики воинов страны восходящего солнца, философию и обычаи, характерные черты, присущие обмундированию и аксессуарам самураев, трансформируя ту красоту и символику, которую они представляют в современных визуальных образах. Автор стремится воспроизвести тактильно-эмоциональные впечатления от ощущения, которые когда-то переживали воины и передать их характерные черты и нюансы воплощая в себе наследие и величие самурайской эстетики в новом свете через свою интерпретацию данного понятия от изучения фактур, переплетений доспехов и глубину материалов.

В условиях современного мира важно сохранять баланс между традициями и инновациями, что делает коллекцию актуальной и значимой. Исследование самурайской эстетики повлияло на цветовую гамму коллекции, фактуры, взятые из самурайского костюма, форму, ассортимент и даже на роспись материала.

Проектируя данную коллекцию, автор сделал выбор в пользу использования денима, так как этот материал дает возможности передать

эстетику, формы, фактуры и ассоциируется с периодом Эдо (1603-1867 гг.) В эпоху Эдо необыкновенно популярным стал цвет индиго, получаемый из листьев индигоферы. Использование джинсы может символизировать прочность и долговечность, что подчеркивает идею о том, что одежда может быть не только стильной, но и функциональной.

Таким образом, автор данной коллекции стремится воплотить эти идеи в жёстких контрастах форм костюма, а также в сочетании четких силуэтных решений со сложной работой с фактурой материалов.

РАЗРАБОТКА КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТАРТАПА «МОСТ» НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА КИНОФИЛЬМА АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО «АНДРЕЙ РУБЛЁВ»

Альшиц А.П., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

Кинематограф и мода – две взаимосвязанные сферы искусства, которые на протяжении многих десятилетий влияют друг на друга. Фильмы часто устанавливают модные тренды, а дизайнеры находят вдохновение в кинематографических образах. Костюм играет одну из ключевых ролей в визуальном повествовании, являясь не просто элементом одежды, но значимой деталью, способствующей созданию необходимой атмосферы и раскрытию характеров героев. Одним из таких фильмов является работа Андрея Тарковского «Андрей Рублёв» 1966 года. Он не только значительно влияет на советский и мировой кинематограф, но и представляет собой глубокое исследование человеческой природы, природы творчества и духовности.

Целью данной разработки коллекции является трансформация эстетического опыта от знакомства с художественным фильмом «Андрей Рублев», а также создание одежды, сохраняющей в себе философию и смыслы, заложенные в произведении. Обращаясь к этой же теме в своей коллекции, анализируя стилистическое и философское наполнение фильма, автор рассказывает о личном эстетическом опыте, и выстраивает на этом собственный визуальный код.

В век всеобъемлющей глобализации, многие люди теряются и не могут найти себя в большой суматохе мира. Поэтому многим народам и их странам стала необходима национальная самоидентификация. А возможна она только через собственную историю, культуру и достижения. Поэтому главной идеей данной работы является создание одежды, несущей и сохраняющей в себе историю переживаний, творческого поиска и душевных волнений как главного героя фильма, так и целого народа. Рассказать подобную историю через коллекцию одежды сегодня как

никогда актуально: современный мир наполнен всеобщей тревогой и боязнью за будущее. Из чего можно сделать вывод, что обращение к данной теме будет являться рефлексией не только в рамках взятого исторического контекста, но и в рамках сегодняшнего дня, давая возможность людям лучше понять себя и найти возможный выход из сложившейся ситуации.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИНГУШСКОГО ЭПОСА

Бекова Ж.А., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

Сохранение своей культуры является важным аспектом идентичности любого народа. Культура формирует наше восприятие мира, а обращение к своим корням помогает сохранить ее уникальность и способствует распространению информации о ее особенностях среди широкой аудитории, что способствует межкультурному диалогу. Народные и культурные ценности являются неотъемлемой частью идентичности любого народа. Они представляют собой совокупность истории, языка, обычаев, жизненных принципов, сохранение которых влияет на культурное наследие и формирование будущих поколений.

Знание своих корней и истории позволяет людям сохранять уникальность и самобытность через связи с прошлым и своими корнями, влияет на взгляды, ценности, самобытность человека. Народные мотивы могут вдохновлять различные творческие направления. Они являются не только источником вдохновения, но и мощным средством самоидентификации и самовыражения.

Цель данной работы является создание авторской коллекции женской одежды на основе трансформации кодов ингушской культуры в современной интерпретации. В рамках работы проанализирована история и символика Ингушетии, а также традиционные элементы, используемые в костюмах и предметах декоративного искусства ингушского народа. Автор стремится передать основные отличительные черты культуры, которые отражают историю ее народа. Основным источником вдохновения послужил ингушский национальный средневековый костюм, его форма и структура, а дополнительными источниками служат архитектура Ингушетии, а также орнамент, используемый при создании войлочных ковров. Перед автором стоит задача преобразования традиционного костюма в современную одежду, соответствующую актуальным трендам, используя два дополнительных источника для декора и разнообразия

образов коллекции – орнамент и башни. Определены наиболее точно передающие эстетику ингушской культуры цвета, материалы и декор.

Таким образом, при анализе тенденций, а также актуальности темы сохранения культурных кодов, была разработана авторская одежды женской одежды, вдохновленная богатым наследием республики Ингушетия.

РАЗРАБОТКА КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТАРТАПА «МОСТ» НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.А. ВРУБЕЛЯ

Забродин А.В., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

В последнее время, в мире тема сохранения культурного наследия обрела особо большее значение. Врубель, несомненно, стал одним из тех творцов, кто основывал свое творчество на русском коде, преломляя его через призму модерна и символизма. Это проявлялось в нескольких аспектах: Врубель обращался к фольклорным персонажам, таким как Демон, Царевна-Лебедь, Пан, наделяя их символическим значением и передавая их мощь и трагизм. Он не просто иллюстрировал сказки, а переосмысливал их, находя в них универсальные темы борьбы добра и зла, красоты и уродства, духовного поиска. Кроме того, в своих работах Врубель использовал символы, уходящие корнями в славянскую мифологию и народные верования. Цветы, деревья, драгоценные камни – все это становилось частью его сложного художественного языка, выражающего глубинные переживания и мистические идеи.

Основным источником вдохновения для коллекции стал камин, выполненный М.А. Врубелем и П.К. Ваулиным в мастерской Абрамцево. Роспись на нем посвящена русскому народному сюжету о крестьянине Микуле, дух которого олицетворяет весь крестьянский народ. Керамика для облицовки камина выполнена методом холодного обжига. Чтобы передать сложные образы, свойственные М.А. Врубелю, в своей коллекции автор старается найти новые технологические методы в создании коллекции, уделяя особое внимание декоративной составляющей, орнаментальности, фактурности, символизму и разнообразию цвета. Чтобы передать насыщенность эмоций и драматизм, часть образов из коллекции подвергаются сложным методам ручного окрашивания, получая неоднородный и насыщенный цвет.

Поэтому, главная цель дипломного проекта разработать коллекцию из пяти образов, которые будут основаны на трансформации образов произведений М.А. Врубеля и П.К. Ваулина. Автор стремится передать

богатство форм и цвета, за счет объемных силуэтов, обилия насыщенных оттенков, необычного совмещения материалов и фактур. Автор хочет перенести волшебство и фантазию Врубеля в современный контекст. Эта коллекция станет путешествием в мир искусства, где каждый элемент будет рассказывать свою историю, пробуждая в зрителе восхищение и стремление к прекрасному.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРСКИХ ФОТОПРИНТОВ

Каракашян А.О., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

Современная фотография представляет собой динамичную и доступную форму искусства, отражающую повседневную и историческую жизнь, а также их культуру. А модная фотография – это не просто изображение одежды или аксессуаров – это целое искусство, сплетенное из стиля, эстетики и креативности. В каждом кадре заключен мир, где мода становится средством самовыражения, а модель – героем уникальной истории. При создании данной коллекции, автор обращался к работам одних из лучших фотохудожников в сфере модной фотографии.

Концепция коллекции основывается на синергии между визуальным искусством и модным дизайном через использование авторских фотопринтов. Принты разработаны на основе кадров из авторской фотосъемки, выполненной в стилистике трех именитых фотографов XX века, выбранных в качестве источников вдохновения и подражания: Марио Тестино, Ги Бурдена и Хельмута Ньютона. Каждый из них создал свой новый персональный визуальный язык, который по сей день пользуется популярностью у многих творцов, в том числе и у автора, который не стал исключением.

В данной работе, используя тему фотографии, как отражение своей собственной творческой и коммерческой работе на рынке современного искусства, автор через призму форм и силуэтов, работой с фактурами материалов и четкости геометрических линий в крое, трансформирует тему в материальное ее воплощение. Основной целью проекта стала разработка коллекции из пяти образов, которые способны подчеркнуть индивидуальность человека благодаря строгости силуэтов, выверенным пропорциям и нестандартному применению принтов. Для реализации этой работы было проведено исследование: проанализированы коллекции-аналоги, а также подтверждена актуальность использования в современных коллекциях фотопринтов. Немаловажным этапом в

достижении этой цели явился также анализ и изучение современных трендов, которые были учтены при создании данной коллекции.

РАЗРАБОТКА КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КАК ОСНОВА СТАРТАП-ПРОЕКТА «СТИХИИ»

Цой А.О., Кичкине А.В., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

Вода – это единственный элемент, который пронизывает каждую сферу жизни человека. Она не только обеспечивает физическую жизнь, но и создает условия для духовного и культурного роста. Каждая капля воды способна рассказать свою историю, отражая изменения природы и климатические колебания.

Целью данной работы является разработка капсульной коллекции женской одежды как основы стартап-проекта «Стихии». Коллекция вдохновлена разнообразием текстур, цветовой палитры природной водной стихии. Перед авторами стоит задача передать эмоции человека, вызываемые стихией воды, преобразовать их в визуальные образы, впоследствии воплотить их в материале. Дизайн коллекции призван отразить ассоциации, вызываемые у потребителя наблюдением за водной стихией, через выбор материалов, их тактильные и визуальные свойства, продуманный крой и декоративные детали, гибкость и изменчивость фактур. Легкие ткани создадут ощущение плавности, ткани с эффектом «мягкого блеска», имитирующие блики на воде. Матовые материалы символизируют динамику и спокойствие водной поверхности, также будут использоваться фактуры и принты, напоминающие волны. Кроме того, при разработке коллекции будет введено понятие «одежда-трансформер», будет изучено его применение и влияние на современную моду. Трансформируемая одежда является отражением стремления адаптироваться к быстро меняющемуся образу жизни, предлагая полезные и универсальные решения. В коллекции будут применены кулиски, позволяющие изменять стиль, что и есть трансформация, которая может принимать разнообразные формы.

На протяжении всей истории человечества вода служила источником вдохновения для искусства и моды. Древние греки, такие как Фалес Милийский и Гомер, подчеркивали роль воды как начала всего сущего. Такие модные дома, как Blumarine, Iris Van Herpen и Botter, также вдохновлялись водой, используя такие приемы, как силуэты, напоминающие волны, и текстуры, ассиметричный крой, инновационные методы 3D-печати. Таким образом, задача работы – это создание коммерчески успешной коллекции, которая имеет такие свойства, как

передача эмоциональных ощущений и трансформация, что призвано обеспечить ее привлекательность и конкурентоспособность на рынке.

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Кулагина Е.А., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

Целью данной работы является трансформация семейной традиции коллекционирования в визуальные и материальные образы fashion-коллекции. Перед автором стоит задача исследовать важную роль сохранения исторической памяти через коллекционирование, а также передать эстетику кукольной промышленности с помощью формы, колорита и материалов костюма. Каждая семья имеет свои уникальные традиции, которые укрепляют отношения, способствуют взаимопониманию и общности. В семье автора одной из основных традиций является коллекционирование различных предметов: кукол, колокольчиков, фигурок, марок, бутылок, часов. Для дедушки автора эта традиция послужила основой для создания Семейного музея.

Поскольку предметом коллекционирования автора являются куклы, то именно они стали основным источником вдохновения для проектирования визуальных образов. Основная идея коллекции – объединение процесса коллекционирования с кукольной эстетикой, а также изучение и трансформация её характерных черт в образы коллекции. Для передачи образа куклы автор обращает внимание на её конструкцию. Членения фигуры куклы становятся членением костюма, на рукавах в области локтей создаётся имитация шарниров. Расположение пояса отсылает к подставке куклы.

Автор применяет преимущественно натуральные материалы, обеспечивающие комфорт, приятные тактильные ощущения. В качестве цветовой гаммы используются светло-голубой, мятный, бережно-розовый и сиреневый оттенки. Творческим источником для колорита является первая коллекционная кукла автора.

Для передачи идеи коллекционирования, автор использует в качестве декоративных элементов и аксессуаров металлические детали. Техника тиснения фольги, упрощённый вариант чеканки, в котором происходит выдавливание рисунка на плотной фольге, позволяет создать подобные рельефные изображения. Дополнением элементов из фольги стали цепи из латуни. Они олицетворяют семейные узы и связь поколений.

Таким образом, на основании исследования творческого источника и анализа тенденций, была разработана авторская коллекция женской

одежды, вдохновлённая семейной традицией коллекционированием и эстетикой кукольной промышленности.

САЙНС-АРТ И ФЕШН-ДИЗАЙН: СОЗДАНИЕ АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Леонов Д., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

Мир полон загадок, будоражащих человеческие умы. Природа, как мать всего живого, является бесконечным источником как вдохновения, так и вопросов, пытающихся помочь приоткрыть завесу тайны и явить человеку естество всего сущего. Основы мироздания испокон веков волнуют художников, мыслителей и ученых человеческого общества. Люди стремятся познать себя через мир и научные явления, окружающие их, бесконечно придумывая разнообразные теории.

Довольно продолжительное время в актуальной повестке лежит идея синестезии – феномена, объединяющего сразу несколько чувств воедино, давая человеку возможность испытать вкус цвета, запах прикосновения или форму звука. Визуальные проявления звука, являются одной из передовых и менее изученных областей сайнс-арта. Саунд-арт – достаточной молодой вид искусства, зародившись концептуально в начале 20 века, он все еще находится в формате развития. В конвенциональном понятии саунд-арт по своей природе нацелен на представление звуковых конструкций потребителю искусства и форма самих инсталляций не так важна, как производимое звучание. Соответственно, смешение визуальной составляющей и звуковой в одном проекте посредством сайнс-арта является передовой и перспективной областью для исследования.

Концепцией данного проекта является разработка коллекции женской одежды на основе изучения и трансформации методов визуализации звука. Источниками вдохновения служат научные открытия и авторские методики деятелей искусства, работающих в изучаемой области. Перед автором стоит задача изучения, интеграции и преобразования сайнс-арта в визуальные образы моделей одежды и, впоследствии, воплощение их в материале, демонстрация способов визуализации звука посредством использования фактур, форм, цветов и способов работы с материалами, включающих в себя: авторские способы фактурирования искусственной кожи, специальные методы пошива одежды и индивидуальные принты.

Следовательно, объектом научного исследования следует явление звука как такового и все его проявления: в науке, в искусстве и в социуме. За счет сочетания такой обширной темы с современными макро-

тенденциями и трендами можно получить много характерную коллекцию, подходящую людям разных социальных слоев.

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ МИФОЛОГИИ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Леушина М.С., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

Во времена глобализации всё острее люди начинают задаваться вопросом с глубоким смыслом «Кто я?». Этот вопрос далеко не прост, и причин для его возникновения не мало. Среди них и постановка под сомнение привычных ответов, и изменившиеся глобальные социальные веяния. Однако, как и во множестве случаев в жизни стоит начать с истоков.

Цель проекта состоит в создании образов, навевающих родные сказочные мотивы, отражающих характер таких мифических существ как славянские русалки. Авторская коллекция должна отвечать современным стандартам удобства, при этом не утрачивая мифических и исторических черт. Основная задача проектной работы заключается в создании органичного сочетания современных материалов и архаичных форм в авторской коллекции. Немаловажным также является передача игривого образа русалки, ускользающей подобно туману, текучей словно вода, живым проявлением природной силы. Кроме того, в процессе работы одной из обязательных задач является анализ трендов на весну-лето 2025/2026 года, которые соответствуют выбранной тематике и влияют на авторскую коллекцию.

Одной из важнейших частей концепции является раскрытие темы многогранного, свободного выражения себя посредствам обращения к сказочным образам, поиску силы и ощущения защищённости сквозь времена. Желание скрыться в иной реальности, фантазийном мире нормально для психики. Одним из таких миров может стать тот, что существует в мифологии древних славян. С использованием натуральных материалов, архаичных форм и декора, уносящего фантазию на просторы русских сказок, авторская коллекция раскрывается в данной концепции.

В результате коллекция будет состоять из пяти образов, дополненных аксессуарами, образов, отражающих атмосферу русальной недели. Это позволит потребителю не только перевоплотиться в одного из персонажей древнего славянского эпоса, но и почувствовать причастность к сохранению исторического наследия, стирающегося из памяти людей с течением времени всё сильнее.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ

Седова Р.И., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

Современный человек, живущий в эпоху мировых кризисов, испытывает потребность в стабильности, доброте, непосредственности. Поэтому ему свойственно переживание ностальгических чувств по детству – поре беззаботности и свободы. В памяти каждого человека присутствует образ некого пространства – города, деревни, посёлка и т.д., – в котором происходило первое знакомство ребенка с окружающим миром. Город детства автора – наукоград Черноголовка, который находится в Московской области. Облик Черноголовки составляют, как и во всех городах, развивавшихся в СССР в 1950-1990-е годы, архитектура модернизма и монументальные мозаичные панно. Однако в Черноголовке, основанной в 1956 году как база при ИПХФ АН СССР, благодаря атмосфере научных открытий, индивидуальным градостроительным планам, близостью леса сложился свой особый микроклимат. Один из главных образов «города детства» автора – мозаичное панно «Лицо мира», расположенное на фасаде «Дома учёных» НЦЧ РАН. Оно было выполнено в 1967 году художником-монументалистом Ильей Матвеевичем Бройдо (1933-2002 гг.). Образы на мозаике – лицо юной девушки, солнечный свет, лес и его обитатели – олицетворяют не только новую мирную жизнь, но и сам город, развивающийся благодаря энтузиазму молодых ученых.

Основная идея коллекции – рассказать личную историю автора о жизни в небольшом городе так, чтобы она оказалось знакомой каждому. В коллекции образ города детства воссоздан благодаря цветовой гамме, состоящей из оттенков красного, синего, зеленого, коричневого, прямым линиям и асимметричным силуэтам, отсылающим к чертам архитектуры модернизма, и фактуре мозаичных панно, воссозданной из смальты (основного материала мозаик). «Детскость» образам придают комбинезоны длины мини и принт с персонажами, изображенными на мозаике. Массивные силуэты верхней одежды ассоциируются одновременно с громоздкостью окружающего мира, каким он кажется ребенку, и надежностью, теплом окутывающих воспоминаний о детстве.

Таким образом, целью данной работы является разработка авторской коллекции женской одежды на основе изучения явления ностальгии по детству и интерпретации образа города детства.

ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТОГРАФА НА ФОРМИРОВАНИЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Смирнова А., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

Современный кинематограф стал глобальным иммерсивным языком, затрагивающим все аспекты нашей жизни. Многие фильмы формируют наш стиль, обращают нас к той или иной эстетике, влияя на общее восприятие мира, тем самым давая зрителю возможность проецировать экранный образ на себя.

Основная идея коллекции – проследить влияние кинематографа на формирование коллекции и модных тенденций на примере фильмов Тима Бёртона, показанных через материалы, фактуру, форму и ритм. Благодаря своему уникальному готическому, мрачно-романтичному «почерку», работы режиссера всегда узнаваемы. Визуальная составляющая его игровых и анимационных фильмов, выстроенная на нагнетающей атмосфере, усиливается за счет нескольких приемов: главенствующей задачей является создание ощущения искусственности пространства, благодаря «дешевым» спецэффектам и гриму, нарочитой декоративности костюма и образа, и визуальной замкнутости пространства. которые учитываются в разработке и создании коллекции.

Целью данной работы является разработка коллекции модной одежды, вдохновленной кинематографом и, непосредственно, работами Т. Бёртона. За основу в создании коллекции были выбраны три ключевые кинокартины: «Винсент» (1982 г.), «Эдвард Руки-Ножницы» (1990 г.) и «Франкенвини» (2012 г.). Данные работы выбраны как основополагающие в творчестве режиссера, так как в них наиболее ярко прослеживаются не только все основные визуальные коды, но и стилистика повествования и основная идея сюжета.

Концепцией коллекции является интерпретация кинообразов через контрастные по тону и на ощупь материалы и фактуры, влияние визуальных кодов, присущих кинолентам Т. Бёртона. В качестве цветовой гаммы автором была выбрана сдержанная палитра, включающая в себя три основных оттенка: кремовый, серый, и черный. Помимо визуальной составляющей, черно-белая палитра становится аллегорий конфликта в сюжетах кинокартин. Благодаря использованию ограниченной цветовой палитры, перед автором появилась задача через разнообразие фактур, и раскрыть концепцию коллекции. Все паттерны, которые планируются быть использованы автором в коллекции, создаются вручную на тканях, так как это наилучшим образом раскроет концепцию созданного ученым из разнообразных материалов, найденных в мастерской, «монстра».

РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ СОЛЯРНОГО СИМВОЛИЗМА

Фадеева В.И., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

Для каждого человека на Земле Солнце значит очень многое. Благодаря Солнцу мы существуем на этой планете. Именно поэтому его образ всегда играл для людей огромную роль в восприятии мира.

Проект представляет собой глубокое исследование взаимосвязи человека с природными явлениями, в частности, с солнцем, подчеркивая его значение как источника тепла, света и жизненной энергии. Вдохновляясь многовековыми культурными традициями, автор разрабатывает концептуальную коллекцию, трансформирующую одежду из утилитарного предмета в средство передачи эмоциональных состояний и чувственных впечатлений, ассоциирующихся с солнечным светом и теплом.

Основанная на личных воспоминаниях и ассоциациях с Солнцем, коллекция создает атмосферу комфорта, умиротворенности и внутренней гармонии. Особенное внимание уделяется идее внутреннего света, присутствующего в каждом индивидууме, и важности нахождения радости в повседневных мелочах, таких как игра солнечных лучей в интерьере. Данный подход органично интегрируется в актуальные направления устойчивого дизайна и осознанного потребления, где ценность продукта определяется не только его визуальной привлекательностью, но и способностью вызывать эмоциональный отклик и формировать глубокие ассоциации. Проект демонстрирует синергию между функциональной стороной моды и философским переосмыслением природных явлений и человеческой идентичности.

РАЗРАБОТКА АВТОРСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ В КОНЦЕПЦИИ СЮРРЕАЛИЗМА

Феофанов Е.А., гр. ДК-121
Научный руководитель проф. Сысоев С.В.
Кафедра Дизайна костюма

В последние годы дизайнеры активно исследуют тему сюрреализма, побуждая людей к переосмыслению стандартов красоты и восприятия тела. Использование неожиданных форм и материалов создает уникальные эстетические решения, отражающие внутренние конфликты и фантазии.

Это направление не только обогащает индустрию моды, но и стимулирует обсуждения, касающиеся тела и идентичности.

Основная задача проектной работы заключается в анализе влияния сюрреализма на современную моду, что позволяет глубже понять культурные феномены, формирующие восприятие одежды. Проект выражает концепцию свободы и раскрепощения через моду, разрушая социальные стереотипы и табу. Основная цель – анализ исторических и современных прототипов, что важно для создания коллекции с глубоким концептуальным посылом. Актуальность темы подтверждается тем, что свобода самовыражения становится ключевым аспектом для женщин в современном обществе. Эта свобода открывает новые возможности для творчества и самореализации в моде и искусстве. Анализ исторических источников помогает глубже понять изменения идей о телесности и сексуальности в обществе. После Второй мировой войны концепция «освобожденной» женщины вдохновляла художников исследовать телесность, отвергая табу на темы сексуальности. Современные модные коллекции используют метафоры, деформацию реальности и обращение к подсознательному. Такие элементы, как принты «trompe l’oeil», создают иллюзии объёма, предлагая уникальные эстетические формы. Обращение к психоанализу позволяет дизайнерам исследовать связь между сознательным и бессознательным. Сюрреализм стремится выйти за пределы реального, отражая сны и потаённые мысли.

В ходе проектирования коллекции особое внимание уделяется выбору материалов и форм, которые помогают выразить основные идеи свободы и чувственности. В конечном итоге, коллекция становится многогранным художественным высказыванием, ставящим под сомнение традиционные нормы и формирующим новое понимание красоты и индивидуальности, с помощью провокационных элементов побуждая людей переосмыслить своё восприятие тела и освободиться от внутренних ограничений.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОДОВ РУССКОГО КОСТЮМА В КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Янченко А.А., гр. ДК-121
Научный руководитель ст. преп. Туровская Ю.В.
Кафедра Дизайна костюма

Во время глобальных изменений происходит формирование нового мира. В попытке найти устойчивость в своей жизни люди начинают идентифицировать себя с родной культурой: вспоминают традиции, интерпретируют национальную одежду, восстанавливают родную архитектуру. Русский национальный костюм является олицетворением

ценностей, традиций, быта русского человека. Обширность территорий и природное многообразие повлияло на его вариативность: каждому народу свойственно своё уникальное стилевое решение костюма. Формы, крой, графическое наполнение народного костюма нашли своё отражение в работах художников-конструктивистов совместно с Надеждой Петровной Ламановой ещё в начале XX века. Художники смогли преобразовать традиционный костюм в современный, основываясь на исторические каноны и запросы времени.

Целью данной работы является создание авторской коллекции женской одежды на основе трансформации кодов русского народного костюма через призму искусства конструктивизма. Основным источником вдохновения послужил праздничный костюм московской губернии XIX века. Через подробное изучение костюма автор стремится выделить эстетические, художественные вкусы жителей города, который является для него родным. Автору интересны методы преобразования русского народного костюма Надежды Петровны Ламановой. Помимо этого, он обращает внимание на приёмы в живописи, графические принты Любови Поповой. Перед автором стоит задача преобразования традиционного костюма в современную одежду, соответствующую мировым трендам.

Для создания современного костюма на основе традиционного необходима его трансформация, определённое обобщение, образное восприятие. Художественные методы конструктивистов могут стать опорой при проектировании костюма, вдохновлённого русским народным, но актуального в наши дни. В авторской коллекции отражены особенности народного костюма, передана эстетика конструктивизма, определены главные тренды настоящего через объёмные формы, геометризированный крой, цветовое и графическое наполнение, фактуры и применение декоративной отделки.

ДИЗАЙН КИБЕРСПОРТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Лупанова И.С., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Игровая индустрия является одной из самых быстроразвивающихся областей за счет особого интереса общества к технологиям современности. Так, киберспорт с каждым днем набирает все больше популярности, привлекая людей как онлайн, так и оффлайн, создавая спрос на специализированные пространства, адаптированные как для самих игроков, так и для зрителей. Цель исследования: анализ особенностей дизайна киберспортивного пространства.

Киберспорт – это форма командного или индивидуального соревнования на основе видеоигр. С 2016 года он официально включен в список спортивных дисциплин Министерством спорта Российской федерации. Данная сфера включает в себя множество различных игровых жанров: многопользовательские онлайн-арены, симуляторы спортивных игр, карточные, стратегические и т.д. Помимо этого существуют разные соревновательные форматы: онлайн-туры, когда игроки соревнуются из своих домов; оффлайн-туры, когда соревнования проводятся на специализированных аренах или стадионах с живой аудиторией; лиги и сезоны, когда команды игроков соревнуются на протяжении определенного длительного времени. Итак, можно выделить основные критерии для создания киберспортивного пространства. Одними из самых важных факторов являются правильное функциональное зонирование и эргономика: например, зрители не должны мешать игрокам или друг другу, поэтому важно создать условия для удобного обзора экрана и звука. При этом пространства должны быть спроектированы для разных видов мероприятий: турниров, тренировок, стриминга и т.д. И это требует определенную функциональную гибкость при их организации, которую можно достичь за счет модульных конструкций и мебели. Еще одной особенностью является обеспечение должного технического оснащения: высокоскоростной интернет и резервный интернет-канал, качественное аудио и видео оборудования, освещение – все это должно лаконично внедряться в дизайн. Так, со специальным регулируемым освещением, неоновыми элементами и мультимедиа объектами появляется определенная игровая атмосфера, напоминающая собой отдельное виртуальное пространство.

Таким образом, можно сделать вывод, что современное киберспортивное пространство представляет собой многофункциональную, модульную площадку с новейшими технологиями и мультимедиа объектами, которая способна отвечать на самые разные потребности как игроков, так и зрителей.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ТЕРРИТОРИИ КУЛЬТУРНО-ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

Крылевская О.В., гр. ДСа-121
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

В условиях глобализации возрастает значимость вопросов сохранения и конструирования территориальной идентичности как основы социальной устойчивости и культурной самобытности. Формирование уникального имиджа территории не только способствует развитию

туризма, но и укрепляет социальные связи внутри локальных сообществ. Культурно-общественные пространства выступают в качестве важнейших факторов, влияющих на восприятие территории её жителями и гостями – они становятся как местом общения и проведения мероприятий, так и символом города или района. Одна из главных трудностей формирования территориальной идентичности заключается в угрозе стандартизации и потери уникальности местной культуры под влиянием глобализационных процессов. Другой важной проблемой является конфликт идентичностей в условиях многообразия этнических и культурных групп.

Данное исследование направлено на выявление факторов, способствующих формированию уникального образа территории, а также на определение роли культурных и общественных практик в укреплении локальной идентичности. В рамках исследования был проанализирован существующий отечественный опыт в формировании идентичности культурно-общественных пространств. К подобным проектам можно отнести арт-объекты в арт-парке «Никола-Ленивец» («Баня-форум» и «Жар-птица»), Центр гостеприимства в парке «Кудыкина гора», комплекс «Соль земли русской» в Новгородской области и этнографический комплекс «Караван-Сарай» в Республике Башкортостан.

К факторам, способствующим формированию уникального образа территории, можно отнести грамотное внедрение культурно-истерического и промышленного наследия в общую концепцию проекта, сохранение природного ландшафта территории, использование характерного для конкретного региона озеленения, а также проектирование с учетом возможности реализации культурных проектов и проведения событий, способных подчеркнуть уникальные черты региона. Культурные инициативы – это не только средство художественного самовыражения, но и инструмент формирования позитивного имиджа территории на региональном, национальном и международном уровнях.

ИННОВАЦИИ В ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ: ДИНАМИЧНЫЕ И АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ «ЛАБОРАТОРИЯ ЦВЕТА»

Арутюнова А.С., гр. ДС-323
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Современные технологии на выставке «Лаборатория Цвета» позволяют глубже понять взаимодействие цвета и эмоций. Цвет влияет на психологическое состояние, вызывая разнообразные реакции, зависящие от культурного контекста и индивидуального восприятия. Актуальность

исследования объясняется тем, что цвет играет ключевую роль в нашей жизни и восприятии окружающего мира.

В ходе обсуждения физиологических аспектов восприятия цвета было установлено, что различные оттенки вызывают специфические реакции у человека. Красный цвет повышает уровень адреналина, что может вызывать возбуждение или тревогу, желтый цвет ассоциируется с теплом и радостью, улучшая настроение и увеличивая уровень энергии. Цвета влияют на физиологические параметры, такие как сердечный ритм и уровень стресса; так, синий цвет способствует успокоению и снижению тревожности, создавая расслабляющую атмосферу. Композиция располагала всесторонний осмотр, с каждого места создавалось уникальное сочетание психологии и digital. Цвет, как элемент визуального языка, обладает уникальной способностью вызывать разнообразные эмоциональные реакции, которые варьируются в зависимости от культурного контекста, личного опыта и даже физиологических характеристик восприятия.

На иммерсивном шоу зрителю предоставили возможность прикоснуться к современным технологиям: стены проекционного зала стали реагировать на перемещения, движения рук и тела. Изучение пространств, подобных выставке «Лаборатория цвета», представляет собой важный аспект не только для понимания современного искусства, но и для анализа взаимодействия человека с технологическими инновациями. В современных условиях, когда искусство и наука все чаще пересекаются, исследование цветовых решений становится ключевым для раскрытия эмоционального потенциала произведений. Выставка «Лаборатория цвета» может стать основой для разработки курсов по психологии восприятия и художественному образованию. Это подчеркивает её важность не только в культурной жизни Москвы, но и в формировании новых подходов к образовательным практикам. Таким образом, выставка «Лаборатория цвета» служит не только платформой для эстетического наслаждения, но и важным инструментом для глубокого осмысления взаимосвязи между искусством, цветом и человеческими эмоциями.

КЕРАМИКА РУЧНОЙ РАБОТЫ: ЭСТЕТИКА, ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА

Савостина П.М., гр. ДСа-121
Научный руководитель ст. преп. Соловьева Н.В.
Кафедра Дизайна среды

Керамика – древний и универсальный материал с широким спектром применения, это материалы и изделия из глины или её смесей с

минеральными добавками, которые изготавливаются под воздействием высокой температуры. После завершения процесса обжига керамические изделия подвергаются декорированию с применением разнообразных красящих составов, в частности ангобов и глазурей, с целью улучшения эстетических характеристик и придания функциональных свойств.

Эстетические принципы, определяющие восприятие керамических изделий ручной работы, базируются на нескольких ключевых аспектах. Во-первых, акцент делается на уникальности, проявляющейся в вариативности фактурных характеристик и формообразования каждого отдельно взятого объекта. Во-вторых, существенным фактором является широкий спектр возможностей колористического варьирования, предоставляемый используемыми техниками и материалами. Ручная керамика позиционируется как эксклюзивная форма художественного выражения. Ограниченный тираж обусловливает высокую ценность каждого произведения, а наиболее выдающиеся работы приобретают коллекционную значимость, становясь предметами наследования и культурного достояния.

Изготовление керамических изделий на заказ, осуществляемое в строгом соответствии с заданным дизайн-проектом, открывает перспективы для максимальной индивидуальности интерьерного пространства. Данный подход позволяет интегрировать в объекты элементы, отражающие индивидуальные предпочтения заказчика, такие как инициалы, памятные даты, оригинальные узоры и другие детали, наделяющие пространство особой смысловой нагрузкой. Керамика, традиционно используемая для облицовки поверхностей, находит применение в мебельном производстве и изготовлении декоративных элементов интерьера, благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Разнообразие керамических изделий, от функциональных (подхваты для штор) до эстетических (статуэтки, вазы), позволяет формировать пространство, акцентируя внимание на деталях и создавая стилистическое единство. Керамика ручной работы – не просто функциональные предметы, а произведения искусства, придающие интерьеру уникальность, тепло и отражающие индивидуальность владельца. Она сочетает в себе эстетическую привлекательность, эксклюзивность и возможность персонализации, делая каждый предмет неповторимым акцентом в дизайне.

ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Савостина П.М., гр. ДСа-121
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Современная архитектура общественных зданий переживает период активного поиска новых форм и материалов, отвечающих требованиям функциональности, эстетики и экологичности. В этом контексте стекло становится одним из ключевых элементов, определяющих облик зданий и оказывающих значительное влияние на формирование городской среды.

В данном исследовании рассматриваются основные тенденции формирования облика общественных зданий с использованием стеклянных конструкций, проводится анализ реализованных проектов с определением характерных черт их архитектурного облика и функциональных особенностей. Одной из основных тенденций является стремление к визуальной легкости и интеграции с окружающей средой. Стеклянные фасады создают эффект «размытия границ» между интерьером и экстерьером, способствуя созданию гармоничной среды. Ярким примером является небоскреб Lotte World Tower (Сеул, Южная Корея). Благодаря панорамным видам с верхних этажей, возникает ощущение единения с простирающимся городом, его окрестностями и даже далёкими горными хребтами.

Стеклянные конструкции оптимизируют использование естественного света, значительно снижая зависимость от искусственного освещения и формируя комфортную среду. Это подтверждается примером бизнес-центра Sina Plaza (Пекин, Китай), где проникновение дневного света в лобби и периферийные офисные зоны позволило сократить энергопотребление. Еще одной тенденцией является использование сложных геометрических форм. Стекло позволяет архитекторам создавать смелые и новаторские формы. Наглядным примером служит концертный зал Harpa в Рейкьявике, Исландия (Henning Larsen Architects), фасад которого состоит из множества разноцветных стеклянных панелей, образующих сложную геометрическую структуру.

Стекло легко комбинируется с другими материалами и позволяет создавать различные типы конструкций, подходящие для разных функций общественных зданий, от торговых центров до образовательных учреждений. В качестве примера можно привести Эльбскую филармонию в Гамбурге, Германия, где стеклянный фасад сочетается с кирпичным основанием, создавая эффектный визуальный контраст.

Таким образом, тенденции формирования облика общественных зданий с использованием стеклянных фасадов направлены на создание прозрачных, энергоэффективных и комфортных пространств, активно интегрированных в окружающую среду и отличающихся архитектурной выразительностью.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛУБИННО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ АРТ-ДОМ 2025

Сикоренко Т.А., гр. ДС-323
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Дизайнерские выставки играют важную роль в современном мире, с их помощью производители продвигают свою продукцию на рынке, а также рекламируют ее. Подобные выставки посещают дизайнеры, с целью обзавестись полезными знакомствами и подобрать для клиентов максимально привлекательное и современное предметное наполнение. Для компаний-участников выставки являются отличной возможностью представить свою продукцию широкой аудитории, найти новых клиентов и партнеров. Участие в выставках может привлечь внимание инвесторов к перспективным проектам и стартапам в сфере дизайна. Такой выставкой является Арт-дом 2025, на которой производители представили публике самые современные материалы внешней и внутренней отделки помещений в основном от российских производителей, а также образцы мебели.

В ходе исследования необходимо выявить на основе анализа, особенности организации глубинно-пространственной композиции выставки Арт-дом, проследить тенденцию использования композиционного ядра в расстановке выставочных стендов. Изучив расстановку выставочных стендов на данной выставке, выяснилось, что основу композиции составляют ритмичные повторы рядов из квадратных и прямоугольных стендов. Также стоит отметить, что прослеживается тенденция использования комплекса стендов, при объединении которых образовывается форма круга. При помощи данного метода образуется некий композиционный центр – точка притяжения клиентов. Необходимо отметить, что круг являлся главной фигурой в логотипах некоторых компаний, представленных на выставках. В ходе анализа удалось выяснить, что именно эти компании образуют из своих стендов центричное композиционное ядро.

На основе полученной информации можно сделать вывод, что в планировках экспозиционного пространства выставки Арт-дом, прослеживается тенденция использования композиционного ядра,

состоящего из стендов нескольких компаний. Форма комплекса зависит от основных фигур, используемых в логотипах компаний.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ДИЗАЙНЕ: ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Ворокова Д.Р., гр. ДС-121
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Современные общественные пространства играют важную роль в формировании городской среды, создавая комфортные условия для отдыха, общения и культурного взаимодействия. Одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие городской среды, является региональная идентичность, которая отражает культурные, исторические и природные особенности территории. Использование характерных материалов, орнаментов, цветовых решений и планировочных особенностей способствует укреплению культурных кодов и формированию уникального облика городов. В архитектурном и городском дизайне региональная идентичность проявляется через использование традиционных форм, материалов и символики.

Опыт разных стран демонстрирует успешные примеры сохранения региональной идентичности в общественных пространствах. Япония – традиционные сады и павильоны, создающие атмосферу гармонии и покоя (например, парк Рикуги-эн в Токио). Италия – площади с фонтанами и архитектурными ансамблями, являющиеся центрами городской жизни (например, Пьяцца Навона в Риме). Марокко – внутренние дворы с мозаикой и растительными мотивами, адаптированные к климатическим условиям (например, риады в Марракеше).

Современный городской дизайн активно использует национальные мотивы через архитектурные решения, ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы и художественное оформление (фрески, мозаики, резьба по камню и дереву и т.п.). В условиях урбанизации и глобализации важным направлением остается поиск баланса между традицией и инновацией. Перспективы развития включают: комплексное изучение культурного наследия для интеграции его элементов в городской дизайн; применение устойчивых технологий и местных материалов; вовлечение местного сообщества в проектирование; развитие концепций общественных пространств, отражающих культурные особенности региона.

Таким образом, сохранение региональной идентичности в дизайне общественных пространств является важным аспектом устойчивого

развития городов, создавая комфортную, эстетически привлекательную и уникальную среду для жизни и отдыха.

РОЛЬ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ОФОРМЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Козлова М.Е., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Цифровизация вошла во все сферы жизни и деятельности, искусство так же не осталось в стороне от этого процесса. Современные выставочные пространства стремительно развиваются, формируя новый подход к дизайну среды, в котором технологии интегрируются в архитектурные решения, создавая гармоничное пространство для восприятия экспозиции.

Цель данного исследования – рассмотреть влияние медиатехнологий на процесс оформления среды выставочных пространств. Задачей является выявление основных функций и преимуществ использования цифровых технологий в дизайне экспозиционной среды. Медиатехнологии – это технологии, которые используются для создания, обработки, хранения и передачи информации в различных формах, таких как текст, звук, изображение и видео. Они включают в себя цифровые устройства, интернет, мультимедийные платформы и инструменты для работы с данными.

Преимущества использования медиатехнологий в экспозиционной сфере: интерактивность и эмоциональное воздействие – мультимедийные инсталляции позволяют посетителям быть не просто зрителями, но активными участниками; адаптивность – медиатехнологии дают возможность адаптировать экспозицию под разные концепции и площадки, что особенно актуально для временных выставок; инклюзивность – аудиогиды, субтитры и автоматические переводчики делают выставки доступными для людей с ограниченными возможностями; визуализация сложных концепций – для объяснения сложных концепций медиатехнологии помогают создавать визуализации, которые упрощают восприятие; расширение контента – с помощью мобильных приложений или QR-кодов можно расширить экспозицию, предлагая дополнительный контент, который не может быть размещен непосредственно на стендах.

Таким образом, интеграция медиатехнологий в дизайн выставочных пространств позволяет создать уникальную среду, где физические и цифровые элементы работают в единой концепции, формируя новый уровень восприятия экспозиции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ ВЫСТАВКИ «ЖИЛИ-БЫЛИ: ШКОЛА РУССКОЙ СКАЗКИ»

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

В эпоху, когда культура переходит в цифровое пространство, вовлечение аудитории в культурные проекты становится приоритетной задачей. Интерактивные технологии открывают новые возможности для популяризации культурного наследия. Исследование использования цифровых технологий на выставках позволяет оценить их потенциал в создании увлекательного опыта для посетителей.

Выставка «Жили-были: школа русской сказки» успешно погружает посетителей в мир русских сказок благодаря использованию цифровых технологий. Интерактивные инсталляции и мультимедийные элементы позволяют активно взаимодействовать с контентом, стирая грань между зрителем и сказочным миром, и значительно повышают интерес к русской культуре. Посещение выставки становится одновременно увлекательным и познавательным.

Цифровая печать играет ключевую роль в создании визуального мира выставки, оживляя русские сказки атмосферными декорациями и реалистичными изображениями. Высокое качество, яркие цвета и универсальность материалов позволяют воплощать смелые дизайнерские решения. Это превращает выставку в захватывающее и запоминающееся визуальное путешествие, способствующее глубокому погружению в сказочную атмосферу и усиливающее эмоциональное воздействие экспозиции.

Интерактивные цифровые технологии, применяемые на выставках, таких как «Жили-были: школа русской сказки», превращают обучение детей в увлекательное приключение. Разгадывая загадки, собирая пазлы и сочиняя сказки, дети активно взаимодействуют с материалом, стимулируя познавательный интерес, развивая творческое мышление и формируя позитивное отношение к культурному наследию. Это способствует лучшему усвоению информации и оставляет яркие положительные впечатления. Применение цифровых технологий на выставке «Жили-были: школа русской сказки» стало ключом к созданию привлекательного и увлекательного опыта. Оживив мир русской сказки, интерактивные экспонаты и цифровая печать значительно повысили интерес к культуре и традициям. Дальнейшее развитие этих решений необходимо для эффективной популяризации национального достояния на посетителей.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Надтока А.И., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Зырина М.А.
Кафедра Дизайна среды

Актуальность исследования «Современные тенденции в оформлении выставочных пространств» объяснена тем, что выставочная индустрия переживает период стремительного развития и трансформации, обусловленный цифровыми технологиями, изменяющимися потребностями аудитории и появлением новых концепций в области дизайна и архитектуры. Современные технологии позволяют вывести оформление экспозиций на новые для восприятия человека уровень, поэтому на сегодняшний день особенно важно изучить способы и новые возможности создания выставочных пространств, чтобы оказать максимально возможное воздействие на зрителя. Традиционные подходы к оформлению выставок уже не всегда отвечают современным требованиям к интерактивности, удобству и запоминаемости.

Целью исследования является определение принципов и современных тенденций в оформлении выставочных пространств с учетом новейших мировых технологий, особенностей психоэмоционального восприятия окружающего мира человеком, правил организации общественных пространств. В данной работе используется методика историко-описательного изучения предмета в культурно-историческом контексте и сравнительного анализа экспозиционных пространств мира. Результатами исследования установлено, что при проектировании интерьеров современных выставочных пространств существуют следующие тенденции: световой дизайн помещений позволяет создать атмосферу и обратить внимание зрителя на главные полотна; интерактивные системы (такие, как сенсорные экраны, приложения дополненной реальности, мультимедийные инсталляции) позволяют зрителю стать частью экспозиции, а не сторонним наблюдателем; создание «виртуальной выставки» внутри физической является тенденцией в оформлении выставочных пространств, позволяющей оказать большое психологическое и эмоциональное воздействие на зрителя.

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель и определены современные тенденции в оформлении выставочных пространств. К ним относится световой дизайн, интерактивность и создание дополненной реальности.

МОЛЕКУЛА КАК ОСНОВА ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРА

Булатова М.В., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

В современном дизайне интерьеров все чаще обращают внимание на концепцию молекулы как основы формирования пространственных решений. Молекула, как элементарная единица материи, становится неожиданным, но мощным источником для создания уникальных образов в интерьере. Её сложная, но гармоничная структура, симметрия и многогранность открывают широкие возможности для творчества.

Молекула, с точки зрения химии, – это мельчайшая частица вещества. Она выглядит как группа атомов, связанных вместе. Молекулярная структура, видимая только под микроскопом, вдохновляет дизайнеров на создание интерьеров, которые сочетают в себе функциональность и эстетику. Формы молекул, их соединения и узоры могут быть воплощены в мебели, декоре, текстиле и даже в планировке пространства. Например, округлые формы атомов и изогнутые линии связей между ними могут стать основой для дизайна светильников, столов или стульев, создавая ощущение лёгкости и динамики. Одним из примеров может послужить люстра-молекула. Ее характерная черта – стеклянные шарообразные плафоны, которые могут быть матовыми или прозрачными. Соединения между плафонами, имитирующими атомы в молекулярной формуле, оформляют из металлических массивных соединений, изящных прямых линий или едва заметных гибких оснований.

Цветовая палитра, вдохновлённая молекулярными структурами, также играет важную роль. Природные оттенки, такие как глубокие синие, зелёные, серебристые и золотистые тона, могут быть использованы для создания атмосферы, которая одновременно успокаивает и стимулирует воображение, например, использование углеродного волокна, стекла или металла подчеркнёт связь с наукой и технологиями. Такие материалы не только функциональны, но и визуально отсылают к молекулярным структурам.

Молекулярная структура, с её чёткими линиями и соединениями, может быть использована для зонирования пространства. Например, открытая планировка квартиры может быть организована по принципу молекулярной решётки, где каждая зона (кухня, гостиная, столовая) – это условный атом, а переходы между ними – связи. Такое решение создаёт ощущение упорядоченности и логичности.

Молекула как основа образа интерьера представляет собой мощный инструмент для создания гармоничного и функционального пространства. Её геометрия, симметрия и универсальность позволяют воплотить в

интерьере идеи порядка, баланса и современности. Такой подход делает дизайн не просто эстетичным, но и наполненным смыслом, отражающим связь человека с природой и наукой.

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА: ВЫСТАВКА «ФРАНСИСКО ИНФАНТЕ. МЕТАФОРЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ»

Колнобрицкая С.О., гр. ДС-123
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Организация выставочного пространства играет ключевую роль в формировании зрительского восприятия произведений искусства. Экспозиционный дизайн, особенности зонирования и освещение подчеркивают замысел художника и позволяют глубже проникнуть в концепцию выставки. Экспозиция «Франсиско Инфанте. Метафоры бесконечности» демонстрирует как грамотная организация пространства усиливает восприятие художественных образов и их философского подтекста. Выставка разделена на два зала: белый зал и черный зал. Такое зонирование формирует контрастное восприятие работ Франсиско Инфанте, подчеркивая их связь с окружающей средой.

Белый зал представляет собой пространство с открытой планировкой, высокими потолками и подвесными конструкциями, создающими ощущение легкости и парения. Свободная навигация позволяет зрителю менять угол обзора и воспринимать произведения в динамике. Освещение подчеркивает геометрическую точность объектов, усиливая их абстрактность. Высокие потолки создают ощущение простора, а гибкость пространства дает возможность индивидуального взаимодействия с искусством. Черный зал создает сосредоточенное пространство, контрастирующее с белым залом. В черном зале произведения размещены на стенах, а некоторые под наклоном, что добавляет глубины восприятию. Направленное освещение отбрасывает резкие тени, усиливая мистичность и многослойность их смыслового содержания. Темнота зала создает эффект изоляции, способствует глубокому эмоциональному погружению и индивидуальному диалогу с искусством. Контраст между подвижностью Белого зала и сосредоточенностью черного подчеркивает двойственность восприятия.

Освещение выполняет важную роль в формировании художественного эффекта. В белом зале подчеркивает четкость форм, усиливая их абстрактность, в черном же зале направленный свет

формирует глубокие тени, создавая атмосферу таинственности и сосредоточенности.

Выставка «Франсиско Инфанте. Метафоры бесконечности» демонстрирует, насколько важно учитывать особенности пространства при организации экспозиции. Зонирование, освещение и конструктивные решения раскрывают художественный замысел и формируют уникальный зрительский опыт, превращая восприятие искусства в интерактивный и многогранный процесс.

ИНТЕРЬЕР ЦЕНТРА МОДЫ

Абрарова К.И., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Модная тема – одно из важных и давних проявлений дизайнерской деятельности. Известны многие дизайнеры мировой моды и их дизайнерские дома. Центр моды – это то пространство, посещая которое можно погрузиться в атмосферу творчества, доброжелательности, индивидуальности. Целью данного исследования является анализ влияния элементов интерьера (цвета, освещение, планировка, использование материалов и декора) на восприятие модных брендов клиентами. Актуальность темы обусловлена несколькими факторами. Конкуренция на fashion-рынке: в условиях насыщенности рынка бренды вынуждены находить новые способы привлечения клиентов, и интерьер становится одним из таких инструментов. Изменение потребительских предпочтений: современные покупатели все чаще обращают внимание на не только на продукцию, но и на пространство, в котором она представляется. Развитие технологий: современные технологии и тренды в дизайне интерьеров открывают новые возможности для создания уникальных пространств, что делает исследование особенно актуальным.

Как и в случае с другими объектами общественного назначения (местам общественного питания, бытового обслуживания и пр.) современные бутики объединяют в себе сразу несколько функций. Кроме, собственно, салона одежды дизайн стильного магазина или модного бутика предусматривает и мини кафе, и что-то вроде книжной лавки и холл, как пространство для общения. В случае проектирования интерьеров дома моды – это еще и подиум, и выставочные площадки, и примерочные кабинки. Важное место наряду с интерьер-проектированием занимает и монтирование различных мультимедийных систем: встроенной стерео и видео аппаратуры, беспроводного интернета, спутникового TV и т.д.

Интерьеры центров моды становятся важным инструментом в руках дизайнеров и маркетологов, позволяя создать уникальный опыт для

потребителей. Они не только отражают ценности и эстетику брендов, но и способны значительно влиять на поведение и восприятие покупателей. В условиях высокой конкуренции на рынке моды, внимание к деталям и инновационный подход к дизайну интерьеров становятся ключевыми факторами успеха.

СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН И ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛА XX века

Илиади А.И., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Зырина М.А.
Кафедра Дизайна среды

Переход усадеб в России к дачному типу жилья в начале XX века представляет собой важный социокультурный феномен, связанный с изменениями в образе жизни городского населения. Усадебная культура, уходящая корнями в XVIII-XIX века, постепенно трансформировалась в дачную культуру, что сопровождалось значительными изменениями в организации средового пространства.

Данное исследование посвящено изучению изменений средового пространства в процессе перехода от усадьбы к даче. Если усадьба была ориентирована на постоянное проживание и ведение хозяйства, то дача служила преимущественно для отдыха и развлечений. Это отразилось на организации средового пространства, архитектурных особенностях и внутреннем устройстве домов. Одной из главных причин перехода усадеб в дачи было изменение социально-экономической ситуации в стране. После отмены крепостного права многие помещики потеряли источники дохода, и содержание больших усадеб стало экономически невыгодным. В результате многие усадьбы были распроданы или переданы в аренду. Новые владельцы использовали их как дачи, что позволяло им получать доход от сдачи помещений в аренду на летний период.

Архитектурная трансформация усадеб заключалась в адаптации старых строений к новым потребностям. Старые барские дома часто перестраивались, чтобы соответствовать современным стандартам комфорта и удобства. Добавлялись дополнительные комнаты, расширялись веранды и террасы, улучшалась система отопления и водоснабжения. Внешний вид зданий также менялся: вместо монументальных и пышных фасадов появлялись более скромные и функциональные решения.

Проанализировав исторические источники и научные статьи, можно сделать вывод, что дачная жизнь была уникальным явлением в России, которое появилось естественно из сложившихся условий общественного устройства. Зародившись в эпоху Петра I, оно развивалось под воздействием экономических реформ и урбанизации. Стало массовым

явлением на рубеже XIX-XX вв., доступным уже не только для дворянства, но и людей разных сословий и социальных групп.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ КОМЕДИЙНОГО ЦЕНТРА

Фонарева П.Д., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

В современном мире все более популярным видом досуга и эмоциональной разгрузки становятся юмористические развлекательные шоу. В условиях растущей популярности комедийного контента и его значительной экономической роли оптимизация процессов его создания становится важной задачей. Грамотная организация пространства центра создания комедии является одним из ключевых факторов, влияющих на продуктивность творческих коллективов, скорость генерации идей и качество конечного продукта. В работе рассмотрено влияние функционального зонирования на эффективность работы центра создания комедии. Функциональное зонирование в общем смысле – это организация пространства, направленная на его разделение на зоны, предназначенные для выполнения определённых задач. Грамотное разделение на зоны способствует оптимизации рабочих процессов команды комиков, снижению стресса и повышению уровня комфорта, что положительно сказывается на результатах творческой деятельности. Важным пунктом в организации такого пространства является наличие отдельных зон для мозговых штурмов и коллективного творчества. Это способствует генерации новых идей, стимулирует креативное мышление и улучшает командную работу. В этой зоне рекомендуется открытое пространство, мягкая и удобная мебель, интерактивные поверхности: маркерные доски, флипчарты для записи идей, доступ к кофемашине и воде. Также стоит учесть наличие зон для индивидуальной работы, обеспечивающих тишину и уединение. Такие тихие зоны позволяют комикам сосредоточиться на задачах, уединиться для работы над сценариями, редактированием тексов и подготовки материала. Практически главной зоной будет являться пространство для выступлений и тестирования материала. Речь идет про сцену. Безусловно должен быть зал или аудитория с достаточным количеством мест для зрителей, а также необходимо предусмотреть профессиональное освещение и звуковое оборудование для качественной презентации, микрофоны, проектор, экран.

Таким образом, отмечается важность применения принципов функционального зонирования при организации пространства комедийного центра. Рекомендации по созданию зон для мозговых

штурмов, индивидуальной работы, отдыха и тестирования материала направлены на оптимизацию творческого процесса и повышение продуктивности. Практическое применение этих принципов позволит создать комфортную и вдохновляющую среду для комедийных артистов, сценаристов и других специалистов, обеспечивая конкурентоспособность комедийного центра на рынке развлечений.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ МОДУЛЬНОГО ДИЗАЙНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС

Никитина А.М., гр. ДС-121
Научные руководители доц. Соколова Т.В., доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Островные территории вдоль федеральных трасс (островки безопасности, зоны отдыха, транспортно-логистические узлы) играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, комфорта пользователей и сохранения экосистем. Современные проекты часто страдают от недостаточной адаптивности, высоких затрат на реконструкцию и недостаточной интеграции с природным ландшафтом. Модульный подход позволяет создать более эффективные, экономичные и устойчивые проекты таких территорий. Модульный дизайн – это конструктивный подход, который подразделяет систему на более мелкие части, которые можно создавать независимо друг от друга, а затем использовать в разных системах, компонуя в соответствии с существующими потребностями. Принципы модульного проектирования: адаптивность и гибкость (возможность трансформации зон в зависимости от трафика и погодных условий); устойчивость (экологически безопасные материалы и технологии); интеграция с природной средой (ландшафтная адаптация); энергоэффективность (использование солнечной энергии, дренажных систем и «умных» технологий).

Функциональные типы островных территорий: островки безопасности и экодуки; зоны отдыха и сервисные станции; транспортно-логистические кластеры; инновационные экопарковки и зарядные станции для электромобилей. Применение модульных конструкций: префабрикация и быстровозводимые элементы; мобильные и адаптивные системы озеленения; водоотводные и климатические модули для поддержания микроклимата. Цифровые технологии и ИИ в проектировании: 3D-моделирование и BIM-технологии; автоматизированный анализ данных по трафику и экологическим условиям; «умные» покрытия с функцией самоочистки и энергогенерации. Экологическая и экономическая эффективность модульного подхода

заключается в следующем. Во-первых, снижение затрат на строительство и эксплуатацию. Использование сборных конструкций, повторного применения модулей. Во-вторых, экологические преимущества. Минимизация воздействия на природные территории, интеграция с экосистемами. В-третьих, социальные аспекты. Улучшение условий для водителей, туристов и местных жителей за счет комфортных зон отдыха.

Модульный подход позволяет значительно повысить эффективность проектирования островных территорий федеральных трасс.

АРХИТЕКТУРА ПУТИ: ДИЗАЙН ТУРИСТИЧЕСКИХ СТОЯНОК КАК ЧАСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

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

Туристические стоянки играют ключевую роль в развитии инфраструктуры путешествий, предлагая доступные и разнообразные варианты размещения для путешественников. Они способствуют расширению туристических маршрутов и созданию уникальных возможностей для отдыха на природе, а также улучшают доступ к удалённым природным местам. Туристические стоянки должны гармонично вписываться в общий маршрут, планируя их на ключевых этапах для комфорта туристов. Учитываются природные и культурные достопримечательности, чтобы стоянки располагались вблизи интересных объектов и предлагали возможности для отдыха и исследования. Важно обеспечить логистику и доступность стоянок на маршруте, чтобы минимизировать утомление туристов и сделать путешествие более увлекательным.

Использование местных материалов и стилей может создать более аутентичное впечатление, углубляя туристический опыт. Эстетическое оформление стоянок: оформление зеленых насаждений, панорамные виды, освещение и другие элементы дизайна могут значительно повысить уровень комфорта и визуальное восприятие ландшафта. Необходимо применять ландшафтно-интегрированные решения, важно использовать местные природные материалы. Это позволит не только создать гармоничное сочетание с природой, но и минимизировать экологический след. Арт-объекты и здания должны быть интегрированы в ландшафт таким образом, чтобы не нарушать визуальный и экологический баланс. Архитектурные решения должны учитывать культурное наследие региона. Это могут быть элементы традиционного зодчества, местная символика, детали, отражающие историю и быт населения.

В современных концепциях часто используются модульные здания, которые позволяют быстро и эффективно создавать новые туристические стоянки. Это особенно актуально в условиях, когда требуется быстрое развитие инфраструктуры. Внедрение интерактивных и модульных элементов, позволяют адаптировать стоянки к потребностям путешественников в зависимости от сезона или события. Разработка «умных» технологий, позволяет улучшить функциональность и безопасность туристических стоянок, таких как системы навигации и информационного обслуживания.

ЗНАЧЕНИЕ АРТ-ОБЪЕКТА КАК ЦЕНТРА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ ИНТЕРЬЕРА МУЗЕЯ «АТОМ» ВДНХ

Крисенеля А.А., гр. ДС-323
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Музей «Атом» в новом павильоне № 19 на ВДНХ в Москве является важным местом в области популяризации атомной науки. Особое внимание уделяется роли Советского Союза и России в развитии атомной промышленности. Постоянная экспозиция не только демонстрирует достижения нашей страны в области атомной энергетики, но и помогает повысить уровень знаний населения об использовании атомной энергии. В музее рассказано о главных задачах атомной промышленности: помощь в медицине, внедрение в производство новых технологий, которые во многом обеспечивают комфортную жизнь населения.

Главная задача арт-объекта – вызвать у зрителя эмоциональный отклик и пригласить к диалогу. Арт-объект в зале 3 «Современная атомная промышленность» является главной объемно-пространственной композицией и исторически предполагает собой ядерный реактор. Архитектура пространства задает масштаб, таким образом высокие потолки, стальные конструкции и медиа-элементы создают динамику для зрителя. Арт-объект, расположенный в центре зала, буквально становится в центре внимания, вокруг которого разворачивается световое шоу. Архитекторы проекта стирают границы между наукой и искусством, тем самым предлагая новый взгляд на атомную промышленность. Объект не только притягивает взгляд и вызывает интерес, но также рассказывает с помощью шоу историю, привязанную конкретно к современной ядерной промышленности нашей страны. Дизайн, форма и материалы арт-объекта выбраны таким образом, чтобы наглядно продемонстрировать и рассказать о технологических процессах, происходящих при производстве электроэнергии: в течение всего шоу работают интерактивные элементы и

проецируются изображения на стены. Эти проекции с помощью звуковых эффектов помогают оживить рассказ об атомной промышленности и реакторной установки.

Так, архитектура пространства, дизайн и световое шоу создают целый синтез, через который авторы рассказывают о развитии атомной промышленности России в настоящее время. Такое сочетание науки и искусства делает музей «Атом» уникальным местом.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШКОЛ

Надтока А.И., гр. ДС-222
Научный руководитель преп. Аксёнова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Актуальность исследования инновационных подходов к проектированию школ обусловлена стремительными изменениями в образовательной парадигме и возрастающими требованиями к образовательной среде. Традиционные школьные здания все чаще не соответствуют современным педагогическим концепциям, ориентированным на развитие критического мышления и креативности.

Целью исследования является комплексное определение инновационных подходов к проектированию современных школьных зданий и образовательных пространств с учетом интеграции передовых технологий, современных педагогических практик и актуальных потребностей учащихся. Результатами исследования установлено, что проектирование школьных пространств осуществляется следующими подходами. Архитектурно-планировочные решения. Трансформируемые пространства: мобильные перегородки, складная мебель, модульные конструкции позволяют адаптировать пространство под разные форматы занятий, от индивидуальной работы до групповых проектов и масштабных мероприятий. Эргономичный дизайн: мебель, регулируемая по высоте, адаптированные под рост учеников рабочие места, удобная навигация и доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Цифровые технологии. Интерактивные доски и дисплеи позволяют визуализировать учебный материал, проводить интерактивные занятия и вовлекать учеников в активное обучение. 3D-печать и прототипирование дают возможность ученикам создавать собственные проекты, развивать навыки инженерного мышления и воплощать свои идеи в жизнь. Экологические и энергоэффективные решения. Использование возобновляемых источников энергии: солнечные батареи, геотермальное отопление и другие «зеленые» технологии снижают энергопотребление и воздействие на окружающую среду. Экологичные материалы, то есть использование натуральных и

переработанных материалов, безопасных для здоровья учащихся и окружающей среды.

Таким образом, в условиях информационного общества и быстрого технологического прогресса школа должна стать не просто местом передачи знаний, а динамичной, адаптивной средой, способствующей развитию личности каждого ученика.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА

Тоскина В.И., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.В.
Кафедра Дизайна среды

Современный дизайн интерьера ювелирного магазина изменяется под влиянием цифровой эпохи. Технологии и новые потребительские привычки превращают такие пространства в уникальный опыт, объединяющий искусство и эмоции. Дизайнеры создают атмосферу, где каждый элемент подчеркивает ценность изделий и оставляет особые впечатления у посетителей. Цель данного исследования заключается в анализе современных трендов в дизайне интерьера ювелирных магазинов и их влиянии на восприятие бренда и покупательский опыт.

Современные ювелирные магазины все чаще становятся местами, где клиент не просто совершает покупку, а погружается в уникальную атмосферу. Дизайнеры стремятся создать пространство, которое будет вызывать эмоции и ассоциации, а не просто представлять продукцию. Использование открытых планировок, зонирования и интерактивных элементов позволяет создать комфортную и привлекательную среду. Важным аспектом является использование света. Правильное освещение может не только подчеркнуть красоту ювелирных изделий, но и создать особую атмосферу, например, мягкий свет может сделать пространство более интимным, в то время как яркие акценты могут привлечь внимание к определенным коллекциям. С развитием технологий, такие элементы, как дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR), начинают находить свое место в дизайне ювелирных магазинов. Клиенты могут примерять украшения виртуально или видеть их в различных контекстах, что значительно улучшает опыт покупки. Интерактивные дисплеи и цифровые витрины становятся важными инструментами для привлечения клиентов. Они могут демонстрировать истории о бренде, показывать процесс создания изделия или даже предлагать персонализированные рекомендации на основе предпочтений покупателя.

Современный дизайн интерьера ювелирного магазина должен не только привлекать внимание, но и вызывать эмоции. Элементы искусства,

такие как инсталляции или выставки местных художников, могут добавить индивидуальности пространству и сделать его более запоминающимся. Таким образом, современный дизайн интерьера ювелирного магазина не только создает привлекательное пространство для торговли, но и формирует уникальный опыт для клиентов. В условиях цифровой эпохи бренды должны адаптироваться к новым требованиям потребителей, создавая интуитивно понятные и запоминающиеся пространства, которые отражают их ценности и стремления.

ДИЗАЙН ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗОН В ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ ШКОЛ

Кувшинова В.Ф., гр. ДС-222
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Дизайн предметно-пространственной среды школ становится важным аспектом, влияющим на качество образовательного процесса. Правильное дизайнерское проектирование школ, зонирование и оформление учебных пространств способствуют созданию вдохновляющей и функциональной среды, которая поддерживает всестороннее развитие учащихся.

Актуальность исследования объяснена тем, что современное образование требует постоянного обновления и адаптации к быстро изменяющимся потребностям общества. Создание тематических зон позволяет учитывать в том числе индивидуальные особенности учащихся, разнообразие их стилей обучения и в целом развитие личности на основе интересов. Целью исследования является проведение анализа современных тенденций в формировании тематических зон в сфере образования. В данной работе используется методика сравнительной аналогии и глубокого анализа новейших проектов учебных заведений с существующими решениями проектирования тематических зон. Результатами исследования установлено, что при разработке дизайн-проекта с тематическими зонами в предметно-пространственной среде школ существуют следующие тенденции: большинство пространств должны быть способны к многофункциональности и трансформации под выделенные задачи, к примеру, создавая временные экспозиции, адаптируя интерьер под текущие события и проекты; использование открытых пространств с необычной планировкой или перепланировкой, чтобы появлялась возможность проведения разнообразных мероприятий и выставок, где учащиеся могли бы самостоятельно проявлять себя или имели возможность культурно просвещаться; удобная логистика перемещения с понятной и современной навигационной системой, а также систематизация

по блокам с постоянными экспозициями, временными выставками, зонами проектного и исследовательского назначения, зонами индивидуальной и творческой работы; правильное зонирование и разнообразие подачи информации способствуют созданию эффективных и привлекательных школьных пространств.

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КОСТРОМСКОЙ КЕРАМИКИ

Лосикова М.Б., гр. ДС-122
Научный руководитель ст. преп. Круталевич С.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Костромская керамика – это уникальное искусство, которое на протяжении веков формировалось в России, в частности, в Костромской области. Этот стиль отражает богатую историю и традиции русского народа, а также культурные особенности региона. Цель исследования: проанализировать и выявить возможности использования мотивов костромской керамики в интерьерах. В работе было рассмотрено одно из направлений костромской керамики – Петровская игрушка. Для нее характерны терракотовый, оливковый цвета и другие оттенки зеленого, покрытые глянцевой глазурью. Эти цвета отлично впишутся в интерьер, создавая спокойную расслабляющую обстановку в помещении. Их можно использовать как при покраске стен, так и в мебели или декоре.

Наиболее популярные сюжеты петровской игрушки – различные животные: домашний скот, олени, лоси, медведи, мужики с гармонями, бабы с детьми, скоморохи. Эти образы можно обыграть с помощью фресок, декора или принтов на текстиле. Также это можно интегрировать в концептуальную мебель: например, козьи рога могут стать вешалкой, а формообразующие кокошника костромской бабы – декоративными ставнями или перегородкой. Чаще всего игрушки делают на трех опорах. Это может послужить созданию линейки концептуальных стульев, кресел и столов, которые, как и Костромские игрушки, будут опираться на три ножки. Распространенными мотивами декоративного орнамента являются: «елочки», вертикальные вмятинки и точки. Сам рисунок также несет символический характер. Эти узоры можно использовать в отделке интерьера: плитка или паркет в конфигурации елочки, текстиль и декоративные панно с характерными орнаментами. А керамические плитки с росписью могут использоваться для создания акцентных стен или фартуков на кухне. В интерьере в стиле Костромской керамики могут преобладать натуральные материалы: лен, хлопок, керамика, глина и дерево. Одним из ключевых элементов такого интерьера могут стать керамические изделия ручной работы.

Таким образом, интерьер, оформленный с использованием особенностей костромской керамики, способен создать уникальную атмосферу уюта и гармонии, отражая богатую культуру русского народа. Используя натуральные материалы, яркие цвета и символические узоры, можно создать интерьер, который будет радовать глаз и дарить комфорт.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ «МАНГА» В АВТОРСКОМ ВЗГЛЯДЕ ДИЗАЙНЕРА НА ИНТЕРЬЕР

Сенина В.М., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Манга в интерьере – оригинальное оформление помещений в духе японских комиксов и мультфильмов. В эпоху глобализации и стремительного развития массовой культуры, интерьер в стиле манга обретает особую актуальность, отражая тягу к яркости, индивидуальности и эскапизму. Этот стиль, вдохновленный японскими комиксами и анимацией, позволяет создать уникальное пространство, наполненное динамикой и позитивом. Этот стиль бывает трёх типов: техно, романтика, урбанизация.

Стиль манга в интерьере имеет историю, которая берёт начало в конце 50-х годов прошлого столетия. Пик популярности манга, как вида дизайнерского искусства пришёлся на 70-е годы: в это время мультяшные персонажи глубоко проникли в молодёжную жизнь японских подростков. В европейскую дизайнерскую среду «анимешное» направление просочилось в конце 80-х и до сих пор имеет своих поклонников. Основными особенностями этого стиля являются отсутствие чётких рамок и границ, широкое использование декора с образами персонажей комиксов и аниме, простая функциональная мебель с однотонной обивкой, соответствующая цветовому оформлению стен. Цветовая палитра в интерьере включает гармоничное сочетание двух-трёх основных оттенков. Главный декор интерьера – герои аниме. Современный интерьер в стиле Манга – это взрыв цвета, динамики и юношеского задора, перенесенный прямиком со страниц японских комиксов в реальное пространство. Это не просто комната, а сцена из аниме, где каждый элемент декора играет свою роль в создании уникальной атмосферы.

Интеграция особенностей стиля манга в интерьер, через призму авторского взгляда дизайнера, представляет собой уникальный и захватывающий подход к созданию жилого пространства. Это не простое копирование элементов, а скорее, тонкая и осознанная адаптация узнаваемых черт. Отсутствие строгих границ, при создании дизайна интерьера за основу берут атмосферу аниме, что позволяет реализовывать

смелые идеи и новаторские решения. В конечном итоге, интерьер в стиле «Манга» в авторском исполнении – это не просто модный тренд, а способ создать уникальное и комфортное пространство, отражающее индивидуальность владельца и его любовь к этому яркому и самобытному направлению искусства.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Безух А.А., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Современный интерьер во французском стиле сочетает эстетическую утонченность, функциональность и комфорт. Декоративные элементы играют ключевую роль, подчеркивая элегантность и влияя на эргономику и атмосферу. Актуальность исследования определяется ростом интереса к интеграции традиционных стилей в современные интерьеры и необходимостью повышения функциональности декоративных деталей с развитием технологий.

Декоративные компоненты выполняют не только эстетическую, но и практическую функцию. Они способствуют зонированию пространства, улучшению акустики, освещения и созданию психологического комфорта. Например, Пьер Йованович использует зеркала и лепнину для визуального расширения пространства и усиления освещенности, а Жозеф Диран применяет плотные драпировки для улучшения акустики и создания уюта.

Современные технологии позволяют превращать декоративные элементы в функциональные инструменты, влияющие на комфорт и эргономику пространства. Встроенные световые решения, интегрированные в молдинги и панели, позволяют гибко регулировать освещение в зависимости от времени суток и сценария использования. Жан-Луи Денио активно использует такие решения, что подчеркивает важность сочетания эстетики и функциональности.

Во французском интерьере декоративные элементы сочетают традиционные формы с современными технологиями. Филипп Старк создает мебель с интегрированными сенсорными панелями и инновационными покрытиями, а Индия Махдави использует скрытые зарядные станции и адаптивные системы освещения, сохраняя визуальную эстетику.

Таким образом, декоративные детали во французском интерьере выходят за рамки чистой эстетики. Они становятся важными инструментами, влияющими на комфорт, эргономику и психологическое восприятие пространства. Интеграция технологий в традиционный

французский стиль позволяет достичь гармонии между классикой и инновациями, создавая уникальную и удобную среду. Это открывает новые перспективы для дизайнеров, стремящихся сочетать историческое наследие с современными требованиями к интерьеру.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ КИТАЙСКОГО НАРОДА НА СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА

Арзыматова К.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Современный дизайн жилого интерьера во многом перенимает черты культурного наследия, при этом отражая их с новой стороны в рамках удобства и комфорта для повседневной жизни. Влияние традиций народа выходит за рамки простого заимствования элементов декора. Китайский стиль представляет собой интеграцию философской практики гармонизации пространства фэн-шуй, эстетических концепций и истории страны. Актуальная интерпретация народных черт в соответствии с современными потребностями приводит к формированию роскошного, но в то же время лаконичного и комфортного интерьера. Вопреки тенденциям минимализма, современный китайский стиль демонстрирует стремление к обильному использованию декоративных элементов, сочетающих традиционные мотивы и создавая эклектичные и визуально насыщенные пространства, которые отражают богатство культурного наследия и индивидуальные предпочтения.

Приверженность принципу гармонии с природой обуславливает широкое использование натуральных материалов в интерьере, таких как дерево, шёлк, бамбук, камень и керамика, что способствует созданию умиротворяющей атмосферы, отражающей традиционную китайскую эстетику. Цвет играет важную роль в пространстве этого стиля: он имеет важное значение для народа. Например, красный символизирует удачу, силу и власть, желтый – богатство и солнце, а зеленый – рост, надежду и спокойствие. Главное правило при создании жилых интерьеров в китайском стиле – энергия должна течь свободно. Согласно учению фэн-шуй, расположение каждой вещи в доме подчиняется строгим правилам. Предметы и мебель необходимо расставить в определенных местах, согласно их типу энергии.

Таким образом, традиции китайского народа оказывают значительное влияние на формирование современного стиля в этническом дизайне интерьера. Это не только отражает принадлежность к культуре, но и отдает дань уважения всей истории Китая.

НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ИНТЕРЬЕРА В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ

Велиева А.Э., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Колониальный стиль в интерьере – это эклектичное сочетание европейской элегантности и экзотических мотивов, возникшее в эпоху колонизации. Он отражает стремление европейских переселенцев к привычному быту, обогащенное местным колоритом и привезенными сувенирами, в современном аспекте является актуальным. Колониальный стиль – это отражение слияния культур, возникшего в результате взаимодействия европейских стран с экзотическими территориями. Его национальная специфика напрямую зависит от того, чье влияние оказалось доминирующим.

Текстиль занимает важное место в оформлении колониального интерьера. Легкие, натуральные ткани, такие как лен и хлопок, используются для обивки мебели, штор и подушек. Распространены растительные орнаменты, полоска и этнические мотивы, добавляющие пространству живости и динамики.

Освещение в колониальном интерьере играет ключевую роль, поддерживая общую атмосферу тепла и уюта. Наряду с естественным светом, проникающим сквозь большие окна, используются люстры с тканевыми абажурами, кованые светильники и настольные лампы, создающие мягкий, рассеянный свет.

Мебель массивная, темная мебель из дерева, кожаные кресла и диваны, плетеные элементы. В качестве декоративных акцентов используются предметы, отражающие экзотическую тематику: произведения искусства, растения, охотничьи трофеи и элементы морской тематики.

Современный колониальный стиль адаптирован к современным реалиям, сочетая экзотику, комфорт и функциональность. Он отличается лаконичностью и практичностью, избегая излишней перегруженности деталями. Примером удачной модернизации является проект дизайнера Де Ла Круса, где антикварные и винтажные предметы гармонично сочетаются с современной мебелью.

Следовательно, интегрируя колониальный стиль в современную квартиру, можно создать гармоничное пространство, отражающее индивидуальность заказчика. Природные материалы, спокойная цветовая палитра с яркими акцентами в текстиле и декоре помогут создать ощущение близости к природе и атмосферу приключений.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Аслонова М.Б., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Орнаментальное искусство таджиков, с его уникальными узорами и глубокой символикой, становится важным элементом в проектировании современных интерьеров, способствуя созданию гармоничного и выразительного пространства.

Внедрение традиционных таджикских орнаментов в дизайн интерьеров не только обогащает эстетическое восприятие, но и усиливает связь между прошлым и настоящим, создавая уникальную атмосферу, отражающую культурную идентичность. Использование таких орнаментов позволяет дизайнерам интегрировать элементы истории и традиций в современную практику, что, в свою очередь, способствует социальной и культурной устойчивости. Эстетическая ценность таджикского орнаментального искусства заключается в его способности вызывать эмоциональный отклик, обогащать визуальный контекст и создавать пространства, в которых сохраняется и передается культурное наследие. В народном орнаменте таджиков широко используются зигзаг или волнистая линия, которые символизируют различные образы, например, зигзаг ассоциируется с образом змеи, а волнистые линии – с водой, символизирующей жизнь. Также в орнаменте часто встречаются образы домашних животных, которые говорят о главных занятиях предков. Так, образ быка показывает тесную связь предков народов Средней Азии с земледелием и символизирует плодородие. Растительный орнамент несёт богатое смысловое значение: он не только мысленно уводит зрителя в растительный мир, но и богатым декоративным языком рассказывает о многовековой мечте и фантазии народа.

При проектировании современных интерьеров можно использовать элементы народной архитектуры, которые происходят из таджикского орнамента: айваны, характерной формы колонны, подбалки, сталактитовые капители, фризы и другие. Следовательно, ключевая задача дизайнера при создании таджикского стиля заключается в гармоничном сочетании традиционных орнаментальных элементов и современных дизайнерских решений, что позволяет сохранять и передавать культурное наследие, создавая уникальные и функциональные пространства, отражающие идентичность таджикской культуры.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ: ВЫСТАВКА «ИММЕРСИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ «ЗА ГРАНЬЮ ФАНТАСТИКИ»

Мусатова Е.П., гр. ДС-123
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Сегодня заинтересовать посетителей выставок стало гораздо труднее. На помощь приходит умелое использование приемов современного дизайна и инновационных технологий. Иммерсивный дизайн в своей основе подразумевает полное погружение в продукт. Взаимодействие не заканчивается на экране устройств – оно выходит за рамки. Это достигается использованием различных технологий: голосовое управление, дополненная/виртуальная реальность, нейросеть. Проекты, созданные с использованием иммерсивного дизайна интерактивны. Это важно, так как пользователь уже может вместо гаджета использовать голос и жест. Так на выставке «За гранью фантастики» каждый участник синхронизировался с нейросетью и мог жестами изменять окружающую среду.

Нейросети (иные инновационные технологии) также приобретают популярность в экспозиционном дизайне. Благодаря им возможно создавать неповторимые изображения. Так для выставки «Иммерсивное путешествие «За гранью фантастики»» были сгенерированы сотни уникальных иллюстраций. Существуют также голосовые нейросети, системы, обучающиеся на аудиозаписях. Они позволяют озвучить текст и синтезировать речь. Сегодня это востребовано среди пользователей (аудиогиды в музеях и на выставках). В «Иммерсивном путешествии «За гранью фантастики»» данная технология была реализована так, что нейросеть направляла слушателя по определенному маршруту.

Иммерсивный дизайн может включать в себя взаимодействие с нейросетью. Так посетитель выставки может собирать штрих-коды в экспозиционных залах и генерировать собственное изображение. Таким образом, человек будет взаимодействовать с выставкой и внимательнее её изучать. Более того, нейросеть может не просто озвучивать текст для аудиогида, но и синхронизироваться с голосом конкретного пользователя. Скопировав звучание, она может преподносить информацию голосом посетителя, что также способствует эффекту погружения. Таким образом, представленный на выставке иммерсивный дизайн показал возможности инновационных технологий.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ГОЛЛАНДСКОГО ИНТЕРЬЕРА

Гись С.А., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Голландский стиль начал формироваться в период золотого века развития искусства Нидерландов. Интерьерные особенности переняли основные черты архитектуры жилых строений, которые из-за особых природно-климатических условий и дефицита площадей для строительства возводились прочными и функциональными. По мере путешествий, голландцы привозили новые европейские тенденции, повлиявшие на развитие их национального стиля. Можно выделить несколько основных принципов интерьера в голландском стиле: создание комфортного для жильцов пространства, функциональность помещения, устойчивые и массивные конструкции, естественность, лаконичность дизайна, простор.

Для интерьера в голландском стиле подбираются приглушенные тона. Основные оттенки отличаются глубиной и сдержанностью. Преобладают белые, бежевые, нежно розовые и голубые, серые, оливковые, шоколадные оттенки – приближенные к природным цветам. В отделке чаще всего отдается предпочтение натуральным материалам, например, самое распространенное напольное покрытие в интерьере в голландском стиле – темный паркет из хорошей древесины или керамическая плитка, имитирующая камень; для стен используется кирпичная кладка; а выкрашенные в один тон потолки дополняют деревянные балки. В основе данного стиля лежит тяжеловесная мебель с грубой формой и прямыми линиями, создающая ощущение устойчивости и комфорта в интерьере. Важной отличительной деталью голландской мебели являются кабриоли – металлические или деревянные гнутые ножки. Окна, по принципу голландцев «меньше стены, шире окна», большие, и они пропускают много естественного света в помещение, за счет отсутствия тяжелых штор и плотных тканей, перекрывающих оконные проемы.

Голландский стиль в интерьере остается современным и актуальным, развивающим новые направления. Он отлично подойдет для оформления частных домов и хорошо будет смотреться в стандартной городской квартире. Уютный, естественный, светлый интерьер в голландском стиле положительно повлияет на состояние жильцов и придаст им чувства спокойствия и безопасности в домашней обстановке.

ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК В ДИЗАЙНЕ СРЕДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Вельдина В.Д., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Хай-тек – это символ современности, который отражает стремление к инновациям, функциональности и минимализму. Данный стиль не только акцентирует внимание на высоких технологиях, но и демонстрирует их интеграцию в повседневную жизнь, создавая пространство, которое отвечает современным требованиям комфорта и эффективности. В условиях стремительного развития технологий стиль хай-тек становится особенно актуальным, так как он отражает современные достижения и интеграцию новых технологий в повседневную жизнь. Использование умных систем управления, автоматизации и энергоэффективных решений позволяет создавать комфортные и функциональные пространства. Использование экологически чистых материалов и технологий, направленных на энергосбережение, делает этот стиль более привлекательным для современного общества. Современные пользователи стремятся к функциональности и простоте. Хай-тек, с его акцентом на минимализм и удобство, отвечает этим требованиям, предлагая эстетически привлекательные и практичные решения для жилых пространств.

Стиль хай-тек набирает популярность на фоне роста среднего достатка. Несмотря на множество разных направлений, данный стиль легко отличить от остальных по ряду особенностей: планировка в данном стиле свободная; помещения делятся на зоны с помощью отделки, локального света, перегородок; геометрия интерьера должна быть чёткой и прямой; цветовая палитра интерьера включает в себя белый, серый и чёрный цвета. В качестве материалов популярны бетон, стекло, металл, пластик и различные синтетические материалы. Использование натуральных материалов сведено к минимуму; Конструкции – мобильные, подвижные и трансформируемые.

Таким образом стиль хай-тек представляет собой уникальное направление, которое гармонично объединяет технологии, функциональность и эстетические элементы. Его характерные черты, такие как использование современных материалов, открытые конструкции и акцент на инновационные технологии, позволяют создавать пространства, отвечающие требованиям общества. Это направление продолжает развиваться, вдохновляя дизайнеров на создание инновационных решений.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ МАРОККАНСКОГО НАРОДА НА СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА

Жданова Д.М., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Марокканский стиль – это этнический стиль, зародившийся во многом благодаря смешению культур. Его родиной является Марокко - страна на севере Африки, которая находилась на пересечении важных торговых путей. Черты и традиции ислама перемешались с культурой многих народов: мавританцев, финикийцев, греков, римлян и одного из самых древних народов – берберов. И к XIX веку, когда господствовать здесь стала Франция, элементы интерьера сложились в гармоничную мозаику. Марокканский стиль остаётся популярным и актуальным по сей день, позволяя создать атмосферу сказки, восточной роскоши прямо у себя в квартире. Для данного стиля характерны нарочито грубые детали – наследие берберской культуры. Оконные и дверные проемы имеют стрельчатую форму, что отсылает нас к исламской культуре, напоминая купола мечетей. Мебель в данном стиле не слишком громоздкая, она будто прижата к полу. Благодаря невысоким диванам, приземистым столикам и обилию пуфиков и скамеек возникают ассоциации с оазисом. Резные сундуки и рамы для зеркал с инкрустацией, роскошные шторы и ковры создают атмосферу востока.

В марокканском интерьере можно увидеть большое количество цветов и национальных узоров. Мебель, стены, даже потолки часто покрыты восточной вязью. Большое разнообразие узоров – абстрактных, геометрических, растительных – обусловлено правилами ислама, где запрещены изображения людей и животных. Цвета делятся на две основные группы: естественные (белый, песочный, оранжевый, терракотовый, коричневый, болотный, сине-голубые тона) и арабские (розово-оранжевый, золотой, алый, фуксия, синий, темно-фиолетовый, бордовый). Стены в марокканском стиле принято декорировать традиционной штукатуркой «Таделакт». Также для этого стиля характерна отделка стен яркой, разноцветной мозаикой с традиционными узорами, ниши в стенах. Пол обычно делается из камня, либо используются терракотовая плитка, мозаика. Потолки – обычно высокие, деревянные: резные, расписанные орнаментом или окрашенные в один цвет.

Таким образом, традиции народов Марокко оказали сильное влияние на современный дизайн жилого интерьера, они привнесли свою самобытность и неповторимость.

ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО В ОРГАНИЗАЦИИ ДИЗАЙНА СРЕДЫ НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА ХУДЯКОВА»

Долгих А.М., гр. ДС-123
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайн среды

Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом к интеграции искусства в дизайн среды, что способствует созданию пространств, обладающих не только функциональностью, но и эстетической ценностью. Выставка представляет собой уникальный пример исследования взаимодействия человека с пространством через призму художественного восприятия. А метафорические образы позволяют донести до любого человека необходимую информацию с помощью простых и знакомых образов. Художник осуществляет «рефрейминг» зрителей, что в психологии означает переосмысление ситуации через изменение восприятия и мышления. Более того, синтез композиционных решений, цветовой гаммы, особое использование света и звука на выставке может послужить основой для разработки инновационных подходов к формированию среды, способствующей улучшению качества жизни и эстетического опыта.

Художественные приемы, использованные Худяковым, могут быть перенесены на тенденции будущего, в проектирование общественных и частных пространств, обогащая их визуальный и концептуальный язык. Экспонаты представляют из себя сложную систему взаимодействия 3D-графики и инженерии. В то же время акцент философии метареализма картин с их яркими образами смещается на сами объекты благодаря музыкальному сопровождению и отсутствию основного освещения, которое замещается точечной подсветкой с датчиками движения, создавая глубокую концентрацию. Зрительное «перетекание» сюжетов происходит через асимметрию пространства с ритмом, заданным люкарнами и картинами, что позволяет грамотно продвигаться по линии сюжета. Однако большего сокращения границ между искусством и реальностью можно достичь через внедрение «искусственного интеллекта» или же эффектов 5D.

Выставка «Метафизические зеркала Худякова» стала не просто экспозицией, а манифестом нового подхода к организации выставочного пространства. Она продемонстрировала, что дизайн среды может быть не просто фоном для произведений искусства, но и самостоятельным элементом, активно взаимодействующим с посетителем и усиливающим восприятие экспонатов.

СТИЛЬ «ВИНТАЖ» В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Евсеенко Е.И., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Стиль «винтаж» в формировании концептуальных жилых интерьеров актуален, так как старинные вещи и мебель с историей придают пространству уникальность, а переосмысление и реставрация старых предметов вместо их утилизации соответствует тренду на осознанное потребление. Винтажный стиль представляет собой уникальное направление в дизайне интерьеров, основанное на использовании предметов с историей и создании особой атмосферы старинного очарования. Название стиля связано с лексиконом виноделов: «винтаж» означает старое, благородное и выдержанное в особых условиях вино. Этот стиль впервые появился в конце XX века в Америке, когда архитектор Патрик Уиллис создал необычный дом, обставив его предметами с блошиного рынка. Винтажный стиль является не просто модным направлением, а целостной концепцией создания жилого пространства, где каждая деталь имеет свое значение. При правильном подходе такой интерьер становится отражением характера и истории его обитателей, создавая особую атмосферу «дома с историей». В данном направлении часто используются такие материалы как хрусталь, фарфор, дерево, латунь, стекло. В винтаже очень ценятся натуральные материалы предметов мебели и аксессуаров. Хрустальные и бронзовые люстры с плафонами классической формы, торшеры и настольные светильники с тканевыми абажурами, лампы Тиффани. Ностальгические орнаменты в интерьере доминируют принты, которые были в моде одно-два столетия назад: цветы и певчие птицы, полоска, клетка и другие.

Стиль отражает концепцию «дома с историей», где каждая вещь несет в себе определенную ценность и эмоциональный заряд. Винтажный стиль остается актуальным, так как легко адаптируется и комбинируется с новыми тенденциями. Главная идея винтажного стиля – гармоничное, обдуманное объединение предметов прошлых эпох с надёжными и качественными современными отделочными материалами.

Таким образом, авторское прочтение стиля винтаж заключается в контрасте ярких и приглушенных оттенков, в сочетании старинной мебели с предметами из современного искусства, а также в комбинировании винтажных изделий (с лепниной или расписными деталями) с предметами стиля других направлений.

СТИЛЬ «ШАЛЕ» В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Исканова В.Р., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Стиль шале – направление в дизайне интерьера и архитектуре, которое характеризуется атмосферой альпийских горных домов. Одна из основных идей стиля – полное единение с природой, которая не требует дополнительных красок и украшения. Родиной этого стиля интерьера считается Савойя – историческая область юго-восточной Франции, раскинувшаяся у подножья Альп. Характерными чертами называют лаконичность в экстерьере и высокий комфорт внутреннего оформления дома. Стиль шале – это не только дизайн интерьера, это сохранение природных мотивов, которое помогает человеку почувствовать свободу, умиротворение и спокойствие. Это изысканная простота вызывает много положительных эмоций. Главная отличительная черта шале – это создание среды, где человек и природа едины. Стиль шале подразумевает использование для отделки помещений двух основных природных материалов: дерева и камня. Для шале не свойственны новизна, помпезность и роскошь. Интерьер сохраняет привлекательность «старого дома», очарование заброшенного в горах жилища. Натуральные материалы в интерьере – это простота, функциональность и уют. Все помещения в шале просторные и светлые, с высокими потолками, не загромождённые мебелью и излишним декором. В цветовой палитре предпочтение отдается натуральным цветам и оттенкам, свойственным естественной природе. Непременным атрибутом интерьера остаётся камин как символ домашнего очага. Это объясняется традициями прошлых веков. В декоре используются простые, с любовью сделанные вещи – деревенская вышивка, пёстрые тканые ковры, крестьянская глиняная посуда, поддерживающие атмосферу альпийской природы.

Таким образом, стиль шале подходит не только для загородных домов, но и для оформления городских квартир, позволяя создать комфортную зону отдыха даже в мегаполисе. Главным преимуществом шале является возможность создание уютной и комфортной атмосферы самыми простыми средствами.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯРКОГО И ЭКСЦЕНТРИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ «МЕМФИС»

Замарова Е.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Стиль Мемфис – это эстетика 1980-х годов, отличающаяся яркими цветами, геометрическими формами, нестандартными узорами и эклектичными сочетаниями материалов. Мемфис бросает вызов современным интерьерным трендам, тяготеющим к безмятежности, умиротворению и нейтральным тонам. Актуальность заключается в том, что стиль Мемфис отвечает современным тенденциям к индивидуальности и экспериментам в дизайне. В условиях быстрой урбанизации и унификации, где стандартизация и массовое производство преобладают, многие ищут уникальные решения для своих домов. Стиль Мемфис предоставляет возможность создать яркие, эксцентричные пространства, которые отражают личность владельца. Мемфис – один из очень немногих стилей, историю которого можно проследить с самого рождения. Начало было положено в 1981 году, когда в Милане была основана Memphis Group, и, как оказалось позже, новое дизайнерское направление. Основателем стал миланский дизайнер Этторе Соттсасс. Хотя во время появления многие считали стиль нелепым, к настоящему времени архитекторы, дизайнеры и художники с удовольствием используют его наработки в своих проектах. Мемфис сейчас обрел свое продолжение. Появился неомемфис – стиль, который считают противоположностью минимализму.

Для стиля характерно широкое использование геометрических форм. Интерьеры часто включают асимметричные формы, изгибы, неожиданные сочетания элементов. Цветовое оформление – яркое и сочное. Одновременно используют пастельные и яркие оттенки. Почти всегда в палитру добавляется черный цвет, он делает интерьер более графичным и контрастным. Важное место в оформлении занимает яркий декор замысловатых форм. Дизайнеры делают выбор в пользу необычной мебели и диалога между текстурами. Для отделки используют практичные материалы: пластик, керамику, дерево, металл, керамогранит, оргстекло.

Таким образом, стиль мемфис – это философия, которая позволяет нарушать установленные нормы и создавать уникальные пространственные решения. Смелые эксперименты, отказ от условностей, неожиданные сочетания цветов, форм и фактур – все это эксцентричный стиль мемфис, который сегодня переживает новую волну популярности.

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Герман Е.В., гр. ДСа-123
Научный руководитель ст. преп. Соловьева Н.В.
Кафедра Дизайна среды

Традиционным элементом русской архитектуры являются резные наличники, которые служили не только для обрамления оконных проемов, защищая от атмосферных воздействий, но и выполняли важную эстетическую функцию, обогащая облик жилища и отражая мировоззрение его обитателей. Стилистические черты, обусловленные историческими, культурными и природными факторами позволяют провести сравнительный анализ региональных особенностей резьбы этого архитектурного декора. Русские резные наличники обладают рядом общих черт. К ним относятся растительный орнамент (символизирующий плодородие, жизнь и связь с природой), геометрические паттерны (ромбы, круги, треугольники, которые трактуются как символы солнца, земли и плодородия), применение симметричной композиции, а также использование пород дерева, отличающихся мягкостью и легкостью в обработке.

При детальном анализе, выявляются существенные различия в стилистике, орнаментации и технике исполнения, которые обусловленные региональной особенностью. Геометрическая резьба, отличающаяся лаконичностью и строгостью форм, характерна для северных регионов (Архангельская, Вологодская области). Это мотивы, выполненные в технике плоскорельефной резьбы с изображениями птиц и зверей, символизирующих защиту и благополучие. В поволжском регионе (Нижегородская, Самарская области) применяется пропильная (ажурная) резьба с растительными мотивами. В центральных регионах (Владимирская, Ивановская области) – геометрические и растительные мотивы в сочетании с изображениями змей и драконов, трактуемых как обереги. В Сибири (Томская, Иркутская области) резьба наличников подчеркивается яркостью цветов – красный, синий, зеленый, которые добавляют выразительность орнаменту.

Сравнительный анализ подчеркивает важность изучения особенностей резных наличников как ценного элемента культурного наследия России, который является отражением истории и традиций.

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ХАЙ-ТЕК» КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКИХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Колесникова Я., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Хай-тек (high-technologies) – это направление в архитектуре и дизайне с акцентом на технологичности и использовании современных материалов. Хай-тек стремится к созданию комфортной и удобной среды, где технологии служат не только для удобства, но и становятся частью дизайна.

Актуальность данного стилистического направления не подлежит сомнению, ведь оно отражает стремление человека к инновациям и комфорту в условиях технологического прогресса. Например, установка умных систем, которые автоматически регулируют освещение и температуру в зависимости от времени суток, это не только удобно, но и позволяет экономить ресурсы. Отличительными чертами этого стилистического направления является сочетание в себе минимализма и простоты с инновационными технологиями, внедряемыми в мебели, освещении или бытовых приборах. Такие пространства для жизни прекрасно подойдут людям – активным пользователям технологий, гаджетов. Нейтральные и преимущественно холодные оттенки в интерьере служат расслабляющей и подходящей средой для отдыха после рабочего дня. Также максимальная функциональность и практичность помещения будет удовлетворять потребности людей, предпочитающих систематизировать свое пространство.

Неотъемлемой частью высокотехнологичного интерьера является особое внимание к освещению, которое не только обеспечивает функциональность, но и создаёт визуальный интерес. Таким образом монотонное пространство можно разнообразить различными цветовыми подсветками.

Исследование данной темы позволило проанализировать и резюмировать то, каким образом можно вдохновиться стилистическим направлением Хай-тек для создания уютного, технологичного и практичного пространства, а также для каких людей он идеально подойдёт.

Такой подход к организации пространства демонстрирует, как хай-тек способствует созданию комфортной и функциональной среды. Использование современных технологий в интерьере позволяет не только улучшить качество жизни, но и сделать ее более эффективной.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТИЛЯ «ВЕСТЕРН» В СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ИНТЕРЬЕР

Верисова Е.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Вестерн – это стиль, вдохновленный культурой и бытом Дикого Запада США XIX века. Характеризуется грубыми текстурами, натуральными материалами и элементами ковбойской жизни.

Основная цель исследования – изучить возможности адаптации элементов стиля Вестерн в современный городской интерьер; найти баланс между аутентичностью стиля и функциональностью современного жилого пространства; предложить варианты интеграции характерных элементов Вестерна в актуальные дизайнерские решения.

Цветовая палитра стиля Вестерн – это теплые, землистые тона: коричневый, бежевый, терракотовый. Натуральные цвета дерева, камня и кожи. Акценты: насыщенный красный, темно-синий, горчичный. Контрастные сочетания для создания динамики и выразительности. Ключевые элементы стиля Вестерн для адаптации в современный интерьер: натуральные материалы: дерево, камень, кожа, металл; грубые текстуры и состаренные поверхности. Характерные узоры: индейские мотивы, ковбойская символика. Декор: подковы, лассо, черепа животных, старинное оружие. Принципы трансформации стиля Вестерн в городское пространство: использование современных интерпретаций традиционных элементов; сочетание грубых фактур с гладкими и блестящими поверхностями; интеграция технологичных решений и современной функциональности; создание баланса между декоративностью и практичностью. Использование материалов, которые красиво стареют и рассказывают историю, например, переработанное дерево, состаренная кожа и натуральный камень, которые являются квинтэссенцией красоты жизни на ранчо позволят передать атмосферу Дикого Запада в интерьере. От грубых ковриков из воловьей кожи до потертых кожаных диванов и деревянных панелей – эти старинные материалы придают интерьеру элемент неподвластной времени роскоши, сохраняя при этом грубоватый дух эстетики. картинах или фотографиях в винтажном стиле с изображением лошадей, крупного рогатого скота, бизонов, рогов и копыт, и даже ковбойских сапог, и шляпы.

Итоги исследования – стиль Вестерн может быть успешно адаптирован к современному городскому интерьеру. Грамотное сочетание аутентичных деталей и современных решений позволяет создать уникальное и комфортное пространство с яркой индивидуальностью.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ КОНТЕМПОРАРИ В ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ В АВТОРСКОМ ПРЕДПОЧТЕНИИ ДИЗАЙНЕРА

Петраковская А.В., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Контемпорари отражает актуальность трендов авторского дизайна, а не фиксированный набор правил. Он динамичен, постоянно эволюционирует, впитывая в себя черты других стилей и новые технологии. Главной задачей данного стиля является создание комфортного, современного и функционального пространства. Целью данного исследования является определение особенностей стиля в авторском предпочтении дизайнера, такие как простота и минимализм: использование четких линий, минимум декора и функциональность; пространство и свет: открытая планировка, большие окна и акцент на естественном свете; нейтральная цветовая палитра: в большинстве современных интерьеров используются светлые тона; современные материалы: стекло, металл, бетон, дерево и пластик; функциональная мебель: она должна быть эргономичной, удобной; акцентные элементы: необычные светильники, произведения искусства, текстиль.

Авторское предпочтение дизайнера является ключевым аспектом. За счет своего видения дизайнер транслирует индивидуальность стиля, добавляя личные предпочтения и интерпретации. Также дизайнер в авторской интерпретации может смешивать контемпорари с другими стилями, например: минимализм, скандинавский, лофт, хай-тек. Помимо этого, дизайнер подчеркивает индивидуальность через выбор материалов, цветов, текстур, мебели и декоративных элементов. Что касается авторского влияния на стиль, то дизайнеры могут экспериментировать цветовой палитрой, то есть интерьеры могут быть и спокойными, и яркими. Также дизайнеры используют различные формы и фактуры, а именно: от минималистичных и геометричных до органичных и скульптурных. Индивидуальный вкус дизайнера может также отражаться через предметы искусства и декора.

Контемпорари – это гибкий и динамичный стиль, который позволяет дизайнеру создавать уникальные и актуальные интерьеры, отражающие индивидуальность заказчика и его собственное творческое видение. Следовательно, авторское предпочтение дизайнера играет ключевую роль в формировании стиля контемпорари, добавляя в него неповторимые черты и акценты. Выбор стиля контемпорари – это выбор комфорта, функциональности и индивидуальности, воплощенных в современном и актуальном дизайне.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭКСЦЕНТРИЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ В ДИЗАЙНЕ «КИТЧ»

Кривошта В.А., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Стиль китч – это одно из наиболее ярких и экстравагантных направлений в дизайне интерьера, которое намеренно нарушает классические каноны вкуса и эстетики. Китч, приветствует эксцентричность, контрастность и даже абсурдность. Этот стиль скорее напоминает хаос, собранный из элементов разных эпох и культур, однако это хаос осознанный и нарочитый. В аспекте стоит исследование особенностей дизайн-проектирования жилых интерьеров в стиле «китч», выявление методов создания эксцентричной эстетики и баланса между провокационностью и функциональностью. Современный китч – это стиль, который сочетает яркие цвета, неожиданные сочетания и чрезмерное украшение. Он противопоставляет себя традиционному пониманию вкуса, ставя на первое место самовыражение и оригинальность.

Алессандро Мендини – один из ключевых дизайнеров, повлиявших на развитие китча. Его работы, такие как стул «Proust» и коллекция «Casablanca», стали символами стиля. Мендини экспериментировал с формами, цветами и традициями, создавая предметы, которые были одновременно функциональными и художественными.

Китч предназначен для любителей яркого самовыражения; для тех, кто не боится экспериментов и эпатажа; для людей с чувством юмора; для искателей нестандартных решений; для тех, кто хочет выделиться и создать интерьер, который запомнится. Интересным решением в применении данного стиля в современности станет яркие, контрастные сочетания цветов. Мебель неестественной формы. В качестве декора идеально подойдут крупные узоры, зеркала в форме сердца, постеры с иронией. Освещение также может иметь необычный вид: неоновые лампы, люстры с кристаллами. Текстиль может быть разнообразным. Следовательно, китч – это искусство без правил, где главное – уникальность и оригинальность. Он бросает вызов традициям, предлагая взамен яркую смесь культур и стилей. Если вы готовы к экспериментам и любите привлекать внимание, китч может стать идеальным выбором для вашего интерьера.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТИЛЬ «АР-ДЕКО» В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА

Новикова В.П., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Стиль ар-деко, зародившийся в 1920-х годах, актуален, как и прежде. Он ассоциируется с роскошью, однако современные дизайнеры адаптируют его к повседневной жизни. Ключевые черты стиля – симметрия, четкие линии, дорогие материалы и контрастные цвета. В классическом варианте используется мрамор, латунь, редкое дерево, стекло и бархат, сочетаемые с глубокими оттенками – изумрудным, бордовым, темно-синим. Сегодня этот стиль становится менее строгим: появляются мягкие формы, приглушенные пастельные оттенки, а дорогие материалы заменяются на современные экологичные аналоги, такие как искусственный камень и переработанный металл. Допускается смешение стилей, например элементы минимализма, скандинавского стиля или эклектики могут гармонично сочетаться с характерной роскошью. Пространства становятся эргономичнее, а каждый элемент интерьера - удобным и продуманным. В отличие от классического ар-деко, где мебель несла больше декоративную функцию, в современном дизайне делают акцент на комфорте. Диваны и кресла получают мягкую, тактильно приятную обивку, добавляются подушки и текстиль. Вместо массивных журнальных столиков с мраморной столешницей используются более легкие конструкции с металлом и стеклом. Функциональность добавляют скрытые ниши, модульные системы хранения и встроенная мебель, что позволяет не перегружать интерьер деталями.

В современный ар-деко активно интегрируют технологии умного дома: автоматические карнизы, сенсорное или голосовое управление освещением, зеркала с LED-эффектами Важную роль всё так же играет декор: геометрические узоры, зеркальные панели, глянцевые поверхности, экзотические элементы и металлические вставки.

Сегодня ар-деко – это не только о демонстрации статуса, но и о комфорте. Интерьеры в этом стиле сочетают в себе эстетику прошлого и технологии будущего, где каждый элемент подчеркивает вкус и индивидуальность владельца. Таким образом, современный ар-деко адаптирован под актуальные требования и при этом сохраняет характерные черты оригинального стиля, делая его привлекательным для современных интерьеров.

ЛОФТ-ИНТЕРЬЕР КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Мищенко Е.Я., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Лофт как стиль интерьера возник в 1940-х годах в Нью-Йорке на волне спада производства и экономического кризиса. Заброшенные фабрики и заводы начали переоборудовать под дешёвое жилье. Лофт остается на пике популярности благодаря особой аутентичной атмосфере – свободной и открытой. Этот стиль отражает стремление к простоте, оригинальности, легкости и независимости.

Лофт как новая форма организации жилого пространства предлагает множество преимуществ. В отличие от традиционных решений, лофт предлагает открытые планировки с минимальным количеством перегородок, что содействует свободной циркуляции воздуха и света. Лофт позволяет интегрировать рабочие и жилые зоны, что особенно актуально в условиях современного ритма жизни, когда работа и дом часто пересекаются. Под современным лофтом подразумевают в первую очередь применение его к авангардному дизайну пентхаусов. Он как правило, используется в больших квартирах-студиях или домах, ведь в этом стиле есть важное правило – максимально свободное пространство без перегородок и высокие потолки. Современные тренды в лофт-дизайне предполагают применение декоративных текстур, имитирующих окисленные металлы. Популярны также разнообразные виды наливных смесей, создающих эффект заводского пола. Высокие потолки часто оставляются без отделки, а конструктивные элементы, такие как балки и перекрытия, подчеркиваются лаком или окраской. Лофт построен на тусклых и искусственно «выцветших» оттенках. Основная цветовая гамма это темно-коричневый, серый, черный и белый. Интегрировать элементы лофта в современную квартиру можно, создав интерьер, который будет отвечать требованиям комфорта и функциональности: для этого необходимо использовать: акцентные стены, кирпичная кладка, бетонные стены, штукатурка с эффектом старины; открытую планировку (частично) - можно создать ощущение открытого пространства, объединив кухню и гостиную; мебель – сочетание старого и нового: использовать мебель из состаренного дерева, металла и кожи, сочетать антикварные предметы с современной мебелью лаконичных форм; цветовое решение - использование монохромных цветов с ярким акцентом. Главное – найти баланс между индустриальным стилем и современным комфортом, чтобы создать уютное и функциональное пространство, которое будет актуально.

СТИЛЬ КОНТЕМПОРАРИ В СОВРЕМЕННОМ ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ: ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Мальцева А.Д., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Стиль контемпорари в интерьере отражает современный подход и последние тенденции в мире дизайна. Данная тема актуальна тем, что стиль, является совокупностью всего нового и стильного, инновационного. Контемпорари (от англ. contemporary – «современный») – стиль дизайна интерьера, для которого характерны сочетание рационального планирования пространства и простоты комфортной обстановки. Особенности и принципы стиля контемпорари в современном жилом интерьере: обилие свободного зонированного пространства, используют принцип открытой планировки; широкое применение встроенной мебели массового производства, изготовленной из недорогих практичных материалов, это могут быть функциональные модульные системы (раскладные мягкие секции, столы-трансформеры, шкафы с выдвижными ящиками и кровати с местами для хранения белья); минимум декора, максимум функциональности, каждый предмет приобретается строго по назначению, подчёркивает домашний уют и спокойную атмосферу. Преобладание нейтральной светлой цветовой гаммы в оформлении обстановки. С белыми поверхностями хорошо сочетаются элементы интерьера серых, светло-коричневых и бежевых оттенков. Использование природных материалов. Популярны древесина, камень, металл, стекло. Активно применяются новые материалы, такие как стекло, бетон, металл и натуральное дерево, а также инновационные технологии для комфорта и удобства. Стиль также поддерживает экологичность, используя экологически чистые материалы и энергоэффективные решения, такие как системы умного дома. Современные материалы и технологии играют важную роль в создании стиля контемпорари. Они отображают современность стиля, создавая уникальное пространство. Приветствуются материалы, которые не использовались до этого в дизайне, принося новизну в интерьер.

Таким образом, стиль контемпорари (современный) не ограничен строгими рамками, он сочетает элементы различных эпох и направлений, таких как минимализм, модерн, индустриальный и даже элементы арт-деко. Это дает дизайнерам свободу экспериментировать с формами и материалами, адаптируя стиль под современные тенденции и личные предпочтения. Размытые рамки дают возможность каждому полюбить и

понять этот стиль. Он постоянно меняется, подстраивая под тренды сегодняшнего времени.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ ИНТЕРЬЕРА ВЫСТАВКИ-МУЗЕЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ «СЛОВО»

Жарова А.Т., гр. ДС-123
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Целью исследования является изучение и выявление особенностей создания предметно-пространственной композиции интерьера музея славянской письменности «Слово». На выставке воссоздана среда прошлого – земская школа, монастырская келья, старая типография и т.д. Данные экспозиции выполнены в стиле реализма и позволяют погружать посетителей в атмосферу прошлого и наглядно показывают, как развивалась письменность. Следует отметить организацию специального помещения, которое предназначено для прослушивания записей из оцифрованных дневников. Помещение имеет круглую форму и огорожена стеной с усиленной звукоизоляцией, что позволяет приглушать звуки из основного зала. На стенах расположены цифровые экраны, информация на которых комфортно воспринимается благодаря неяркой освещенности помещения.

Хочется выделить оформление бумажных томов и фолиантов, а также витрины с берестяными грамотами в интерактивном виде которые, проецируются на стену и тут же озвучиваются. Обращает на себя внимание большой экран, на который проецируется внешний вид законодательные грамоты. Большие площади отведены стендам, раскрывающим ключевые события истории и главным вехам в развитии русского языка. Возле каждого стенда размещаются фотографии, репродукции картин, книги того времени. Экспозиция этой части выставки по цветовому решению практично вписывается в тональность пространства.

График движения посетителей свободный. Осмотр экспозиции можно начать с любого места. Свет в зале приглушенный, точечный, лампы повернуты в первую очередь к экспонатам и стендам с ознакомительными текстами. Воссозданные сцены старинных школьных классов и помещений типографии, располагаясь на общем черном фоне как бы «выплывают» на зрителя, создавая композиционные акценты.

Насыщенность артефактами, подлинными документами, материалами прошлого перегружают пространство вызывают желание

увеличить площадь выставки. Расширить рамки пространственной среды с целью более подробного и детального осмотра всех экспонатов.

В целом, следует отметить отдельные элементы экспозиции, а также создание всей предметно-пространственной среды интерьера, которое вызывает неподдельный интерес к нашему языку и культуре.

ЭКЛЕКТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ЖИЛОЙ СРЕДЫ

Фомина А.С., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Эклектика в интерьере – это захватывающий и многогранный стиль, который позволяет создать уникальное пространство, сочетая элементы из разных эпох, культур и направлений. Данная тема является актуальной благодаря стремлению к определенному свободолюбию в интерьере. Это «многоликое» направление в дизайне интерьера, которое не имеет строгих канонов, постоянно развивается и никогда не выходит из моды. В интерьере используется не просто беспорядочное смешение всего подряд, а осмысленное и гармоничное сочетание разнообразных элементов, объединенных общей идеей. Суть её заключается в том, чтобы разнородные компоненты интерьера взаимодействовали между собой и дополняли друг друга. Интерьер в стиле эклектика подойдет разносторонним людям и тем, кто находится в поиске нестандартных, интересных решений в оформлении своего пространства.

Современная эклектика выражается в использовании узнаваемых фрагментов, приёмов того или иного стиля. Эклектика в дизайне интерьера – одно из самых сложных направлений. С одной стороны, она дает полную свободу действий, а с другой, в отсутствие четких канонов, растет риск свалиться в безвкусицу. По сути, это смешение разных стилей, которое позволяет создавать по-настоящему уникальные интерьерные решения.

Эклектичный интерьер должен быть отражением внутреннего мира его обитателей. В основу дизайнерской идеи может лечь любовь к путешествиям, к современному искусству и т.д. И именно в этом случае интерьер будет живым, осмысленным и по-настоящему комфортным для тех, кто в нем живет. Таким образом, можно сказать, что эклектика – самый неординарный и выразительный стиль в дизайне интерьера. Нужно иметь определенную смелость, чтобы играть с цветом, орнаментами, формами. Стиль гармонично сочетает элементы, дополняющие друг друга, при этом предметы не теряют свою индивидуальность, искусно соединяясь в интерьере. В этом направлении творчества очень важна уникальность, неповторимость произведений. Индивидуализм и экспрессивность

создаются для того, чтобы выражать индивидуальный стиль и идеи их создателя, а также дух и настроение эпохи. Эклектика сочетает традиционные элементы, материалы, текстуры и орнаменты с современными технологиями, техниками, методиками.

ГОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА

Моисеева И.А., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

В современном изменчивом мире, многим необходимо чувствовать твердую почву под ногами, готика же связывает человека с нечто большим чем он сам, что позволяет человеку ощущать связь с миром на очень тонком уровне. Актуальность заключается в стремлении современного человека быть ближе к простым истинам в бесконечном потоке информации.

Готика – это всегда про натуральные материалы и в современных реалиях мы говорим именно про дерево. Деревянный паркет, различная мебель, выполненная в сложных формах, в частных домах, деревянные лестницы и деревянные оконные рамы. Дерево очень «заземляет» человека, что очень полезно для психики. Витражи и их имитации создают завораживающую игру света. Обладатель квартиры или дома с витражами на окнах или же межкомнатных дверях каждый раз находясь в помещении будет окружен глубокими красками света, как от естественного (если на окнах), так и от искусственного (если на дверях) и даже ночью без явного источника освещения витражи будут наполнять пространство. Готика – это про стремление вверх. Человек, живущий в готическом пространстве, будет ощущать, на подсознательном уровне, желание привнести в свою жизнь нечто большее, чем он сам. В готическом стиле часто делали именно кабинеты (как кабинет особняка Морозова в Москве, спроектированный Шехтелем).

Современная готика – стиль, который берёт свои истоки из средневековой архитектуры, но адаптируется под современные тенденции. В отличие от классической готики современный подход делает акцент на элегантности и функциональности. Таким образом готика – обладательница огромной истории, которую нельзя забывать. Она меняется и развивается наравне с другими стилями, хоть и не так популярна.

Современная готика все больше и больше отходит от своего первоначального «наглядного» величия, однако вдохновляет людей творить и по сей день.

АНАЛИЗ БИОНИЧЕСКОГО СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Некрасова А.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Бионический стиль интерьера – это уникальное дизайнерское решение для различных типов интерьера, основанное на природных формах. Оно эргономично, экологично, удобно и практично. Изначально, бионика – это наука, которая исследует различные механизмы и системы природы и, адаптируя их под нужды человека, интегрирует их в нашу жизнь. Подобные изобретения зачастую имеют природные формы и отличаются эргономичностью. Так и архитектурный стиль бионика ищет готовые решения интерьерных вопросов в природе, адаптирует их и производит качественные экологичные и удобные в использовании объекты интерьера. Данный стиль актуален для современности: для строительства подобных зданий, облицовки комнат, мебели, текстиля и объектов декора применяют экологически чистые материалы; бионические здания черпают энергию в основном из возобновляемых источников, например от ветрогенератора или солнечных батарей; бионический интерьер минималистичен, что отвечает современному пониманию эстетики. Бионика также универсальна. Данный стиль подойдет для молодых людей, семей с детьми, владельцев животных и даже для пожилых людей. Поскольку он отличается экологичностью и эргономичностью, находиться в подобном пространстве будет комфортно и безопасно абсолютно для всех.

Бионический стиль современен, так что здания ему принадлежащие имеют хорошее технологическое оснащение. В квартиры, выполненные в данном стиле, отлично подойдет система «умный дом».

Мебель в бионическом стиле имеет обтекаемую форму, она монументальна. Также объекты интерьера могут имитировать уже существующие природные элементы, например, стулья, повторяющие форму листьев. Эстетически, в бионику лучше впишется встроенная мебель, это минималистично и удобно. Также в подобный интерьер хорошо впишутся объемные декоративные элементы. В бионическом стиле приветствуется естественное освещение – для стиля характерно панорамное остекление. В основном светильники встроенные, свет от них рассеянный, также допускается использование цветной подсветки: особенно голубого и зеленого цвета. Также в интерьер хорошо впишутся дизайнерские светильники.

Таким образом, проанализировав стиль бионика, можно сделать вывод о том, что он является высокотехнологичным и отвечает современным представлениям об эстетике и удобстве.

ЭКЛЕКТИКА КАК СТИЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОФОРМЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Огурцова В.С., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Эклектика как стиль в современном дизайне интерьера представляет собой сочетание элементов различных художественных направлений, создавая уникальные и выразительные пространства. Данный подход позволяет комбинировать классические и современные формы, природные и искусственные материалы, контрастные цветовые решения, обеспечивая гармоничное взаимодействие разнородных элементов. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к персонализированным интерьерам, в которых стилистическая свобода сочетается с функциональностью и комфортом. Эклектичные интерьеры характеризуются балансом между разными стилями, что позволяет адаптировать пространство под индивидуальные предпочтения. Основные принципы включают контрастное сочетание мебели и декора, игру текстур и узоров, а также использование антикварных и современных элементов в одном пространстве. Такой подход способствует созданию многослойного дизайна, в котором каждый элемент поддерживает общую концепцию.

Современные технологии и инновационные материалы играют важную роль в формировании эклектичного интерьера. Гибкие системы освещения, умная мебель и трансформируемые конструкции позволяют интегрировать в пространство не только стиль, но и передовые решения, повышающие уровень удобства. Кроме того, эклектика часто опирается на принципы устойчивого дизайна, используя переработанные материалы, винтажные предметы и экологичные технологии.

Эклектичный стиль дает возможность выразить индивидуальность через интерьер, объединяя традиционные и современные элементы. Он допускает экспериментирование с цветами, формами и материалами, создавая уникальные композиции, которые остаются актуальными вне зависимости от модных тенденций. Таким образом, эклектика в дизайне интерьера выступает не просто смешением стилей, а целостной концепцией, позволяющей адаптировать пространство под конкретные потребности и эстетические предпочтения. Благодаря гибкости и разнообразию выразительных средств, этот стиль продолжает развиваться,

предлагая новые решения для комфортной и эстетически насыщенной среды.

АВТОРСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ СТИЛЯ ЛОФТ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Казбекова Е.П., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Лофт – это современный городской стиль, который начал развиваться в 1920-ых годах. Современный стиль лофт становится все более распространенным в дизайне интерьера, используя новые технологии и новые уникальные черты, которые привносит каждый дизайнер в ходе работы над проектами. Целью исследования является выявление актуальности стиля лофт для комфортной жизни и удобства в интерьере. Лофт имеет определённые особенности, такие как наличие открытых коммуникаций и промышленных элементов в декоре, грубые, необработанные материалы и обилие открытого пространства. В ходе исследования каждая из особенностей была проанализирована. Стиль будет востребован среди тех, кто не боится экспериментов и новых стилевых решений, не вписывающихся в общепринятую концепцию. Также было выявлено, что стиль лофт непрерывно развивается, благодаря дизайнерам, которые создают новое и уникальное, добавляя ещё больше антуража стилю. Также дизайнеры стараются сделать объекты интерьера наиболее эргономичными, что привлекает всё больше внимания потребителей и подтверждает актуальность стиля.

У меня сложилось положительное впечатление о стиле лофт благодаря его индустриальному шику и свободе самовыражения. Лофт сочетает в себе элементы старого и нового, создавая уникальный баланс между грубой эстетикой и современным комфортом. Это стиль, который позволяет экспериментировать с дизайном, сочетая различные материалы и фактуры, такие как металл, дерево и стекло. Для меня лофт символизирует свободу творчества и непринужденность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит индивидуальность и функциональность.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что благодаря уникальным особенностям, таким как открытые коммуникации, промышленные элементы и использование натуральных материалов, этот стиль создаёт атмосферу свободы и простора, что делает его привлекательным. Постоянная эволюция и адаптация стиля благодаря усилиям дизайнеров подчёркивает его гибкость и способность соответствовать современным требованиям комфорта и эстетики. Это делает лофт подходящим выбором

для тех, кто ценит оригинальность, функциональность и индивидуальность в оформлении своего жилого пространства.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ КАНТРИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Осипова В.Р., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Кантри стиль в интерьере – это стиль, в основе которого лежат традиционные деревенские элементы, облагороженные качественной отделкой и стилизованные винтажным декором. Это атмосфера сельской глубинки в стенах квартиры или дома. Черты деревенского быта в этом направлении гармонично сосуществуют с современным дизайном, напоминая о семейных традициях и красоте окружающего мира. Основные характеристики кантри: простота, функциональность, близость к природе. Стилю характерны предметы старины или стилизованная под старину мебель и бытовая техника, полки и стеллажи вместо шкафов-купе, сервантов, стенок и модулей, отсутствие глянца, блестящих поверхностей, особенно в дизайне мебели, натуральные материалы. Дерево, камень, глина – это фундамент стиля. Это придаёт помещениям теплоты и создаёт ощущение единения с природой. В мебели не должно быть дугообразных линий, только прямые. Цветовая палитра в стиле кантри – оттенки и цвета, встречающиеся в природе. Превалирует коричневый цвет, светло-серый, голубой, оттенки зеленого. Все цвета и тона неяркие, приглушенные, «фоновые». В оформлении одной комнаты допускается использование нескольких цветовых комбинаций или сочетание оттенков одного цвета. Также дизайн комнат можно дополнить яркими красками с помощью текстиля и декора. Непременный атрибут интерьера в стиле кантри – обилие текстиля. Он играет важную роль и с его помощью можно и «подружить» разные декоративные предметы и мебель между собой. В кантри следует использовать только натуральные ткани: хлопок, шерсть и лен. Уместны шторы и тюль, большое количество подушек и пледов на диванах и креслах, а также вязаные салфетки и ковры. На тканях встречаются разные орнаменты: клетка, полоска, цветочные мотивы. Также стилю кантри характерно обилие декора. Это могут быть изделия ручной работы, красивая посуда, свечи и светильники, и комнатные растения.

Сегодня кантри стиль – это стиль, позволяющий объединить в одном интерьере современные тренды с элементами загородной атмосферы. Это адаптация некоторых стилистических приемов из сельской жизни под современный лад. Фактически сочетание традиционной и удобной основы

с милыми акцентами, что поможет вам достичь идеального баланса комфорта и стиля.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЕДИНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Кравченко К.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Бионика в интерьере современна и актуальна, отражает тенденции, связанные с экологичностью пространства, гармонизацией всех сфер жизни человека, созданием комфортных условий для творческой деятельности и отдыха. Бионика стремится создать гармоничное пространство, где человек чувствует себя частью природы. Концепция бионики заключается в том, что природные формы идеальны, поэтому текстуры, элементы дизайна и отделки должны быть максимально приближенны к природе и отражать ее естественность и простоту. Использование плавных, обтекаемых форм, которые напоминают естественные образования. В природе практически нет идеально ровных и чётких линий, прямых углов, выраженных объёмов, поэтому предметы мебели и весь интерьер должен строиться на плавности и гибкости. Гармоничное объединение естественных форм живой природы и современных технологий. Естественная цветовая палитра: преобладают натуральные, спокойные цвета и оттенки. Использование природных материалов, таких как дерево или камень, а также инновационных экологичных полимеров. Органичность и функциональность мебели и декоративных элементов, каждый предмет имеет не только эстетическую ценность, но и важную роль в создании целостного и гармоничного пространства. Использование света: интеграция освещения в дизайн для создания уникальной атмосферы. Отказ от лишних деталей и акцент на красоту линий и текстуру – ключевое правило. Бионический стиль в интерьере предлагает уникальное сочетание эстетики и функциональности, вплетая природу в повседневную жизнь. Такой интерьер располагает расслаблением, усиливает общее самочувствие и создает пространство, в котором приятно находиться. Следовательно, бионика в интерьере позволяет создать уникальное и живое пространство, где каждая деталь наполнена смыслом и взаимосвязью с природой. Актуально применение передовых технологий, таких как 3D-печать и интерактивное освещение, чтобы придать пространству уникальный и функциональный вид.

ВЛИЯНИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА

Павловская П.К., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Интересным решением для оформления современного русского жилого интерьера может стать использование японского стиля. Сейчас все больше людей отдают предпочтение гармоничному японскому минимализму, который позитивно влияет на сознание человека, живущего в шумном, загруженном мегаполисе.

Японский интерьер имеет долгую и увлекательную историю, насчитывающую несколько веков. Он формировался под влиянием древних традиций и уникальной культуры Японии. В процессе декорирования своих домов японцы отказались от громоздкой мебели, созданной по западным стандартам, скульптур, ковров и других чуждых элементов. На передний план вышли традиционные ценности: красота и первозданность природы стали важнее материальных благ. Природные катастрофы и землетрясения способствовали строительству простых конструкций, которые можно было легко перемещать.

Одной из главных особенностей японского интерьера является философия ваби-саби, что переводится как «скромная красота». Это выражается в отказе от демонстрации богатства, сдержанных формах и приглушенных цветах. Японцы считают, что избыток мебели и декора нарушает жизненную энергию дома. Они стремятся создать гармонию между человеком и природой, что проявляется в использовании натуральных материалов, естественного освещения и минималистичных форм. Японский стиль акцентирует внимание на создании пространства, способствующего расслаблению и спокойствию. Цветовая палитра японского стиля нежная и наполнена смыслом. Оттенки белого, коричневого, серого и зеленого широко применяются в японском дизайне. Эта палитра не только отражает японскую эстетику, но и подчеркивает философию простоты и красоты в каждой детали интерьера.

Таким образом, японский стиль – это лаконичность, спокойствие и уравновешенность. Японский стиль в дизайне интерьера – это не просто способ оформления пространства. Это философия, которая пронизывает каждый элемент, напоминая о важности гармонии, простоты и уважения к природе. Современные интерпретации этого стиля отражают японскую способность объединять прошлое и будущее, создавая пространство, где время останавливается в гармонии и красоте.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ЯПОНСКОГО НАРОДА НА СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Угринович Е.С., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Японские традиции оказывают значительное влияние на современный стиль интерьера благодаря своей уникальности и минималистичности. Цель исследования – изучить влияние японских традиций на восприятие интерьера в современном обществе. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: провести анализ японской культуры, выявить сходства между японскими традициями и современными тенденциями в оформлении интерьеров, определить элементы японской культуры, которые находят отражение в интерьерах нашего времени.

В настоящее время наблюдается тенденция к росту популярности минимализма. Исследования Digital Intelligence Briefing показывают, что минимализм ассоциируется с богатством, простые интерьеры считаются более удобными и современными. В Японии популярны такие философии, как буддизм и ваби-саби, которые утверждают, что красота заключается в простоте, а основным принципом в интерьере у японцев является минимализм. Простота форм является одним из основных принципов японского стиля интерьера. Мебель и декор имеют простые и лаконичные очертания, но при этом функциональны. Pantone в последние три года объявлял цветами года такие цвета, как мокка-мусс, персиковый и вива маджента. Все эти цвета встречаются в японском традиционном интерьере.

В мировоззрении японцев важна гармония природы в доме, которая выражается в балансе между водой, камнями и растениями. Сегодня многие дизайнеры украшают интерьеры различными минералами и камнями, которые имеют символическое значение. Если говорить о воде, то в домах и квартирах россиян иногда можно встретить настольные водопады. А растения встречаются почти в каждом доме.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в России были популярны нэцкэ – маленькие скульптуры, которые часто привозили в качестве сувениров. Также в современных интерьерах можно встретить светильники акари, икебаны и фарфор, бонсай – все эти элементы пришли к нам из Японии.

Таким образом, японские традиции оказали влияние на современный дизайн интерьера, и их элементы можно встретить повсеместно.

ОСОБЕННОСТИ СКАНДИНАВСКОГО СТИЛЯ

Полтавская У.Е., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Скандинавский стиль – это стиль, которому характерны минимализм и функциональность, простота и сдержанность, спокойные, чистые цвета и формы. Один взгляд на пространство, и вы сразу поймете, что это скандинавский дизайн интерьера. Зимы в скандинавских странах мрачные и длинные, с малым количеством или полным отсутствием солнечного света. Создание интерьеров в мягких синих, коричневых, серых или белых тонах делает пространство ярким и невероятно теплым, уравновешивая темноту снаружи. Современная мебель является основой скандинавского дизайна интерьера. Она возвышает современный фактор пространства, делая его в то же время практичным. Используются натуральные материалы, такие как кожа и лен для обивки, дополняют деревянные рамы. Легкие породы дерева, такие как бук, сосна и ясень, используются не только для создания элегантной мебели. Они также используются для напольных покрытий, игрушек и предметов искусства – везде, где есть место творчеству. Дерево – это ковер, напольное покрытие и, во многих случаях, стены Скандинавии!

Важно помнить, что в скандинавском стиле декор часто подчеркивает функциональность и минимализм, поэтому предметы подбираются с учетом их удобства и практичности. Следовательно, элементов декора в скандинавских интерьерах не должно быть много.

Скандинавский дизайн интерьера часто ассоциируется с понятием hygge (хюгге) – датской концепцией, которая обрела популярность в начале 2010-х годов. Hygge – это больше, чем просто датское слово, это образ жизни, который максимально использует комфорт и уют. Интерьеры спроектированы так, чтобы способствовать маленьким радостям жизни и более спокойному образу жизни, способствуя расслаблению. Каждая часть интерьера должна быть приятна для глаз и приносить радость.

Скандинавский стиль интерьера продолжает оставаться актуальным благодаря своей простоте, функциональности и уюту. Этот стиль идеально подходит для современных квартир с ограниченной площадью, так как многофункциональная мебель и декор делают интерьер комфортным и теплым. Кроме того, скандинавский стиль легко адаптируется и комбинируется с другими направлениями, что позволяет проявлять креативность и создавать уникальные решения.

СТИЛЬ «БОХО» В АВТОРСКОМ ВЗГЛЯДЕ ДИЗАЙНЕРА НА СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР

Атавнова М.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

На рубеже 2023 года ключевыми трендами стали использование ярких узоров, смешение культурных элементов и акцент на индивидуальности через уникальные вещи. Благоустроенный с помощью бохо-стиля интерьер приносит атмосферу свободы и творческого самовыражения, что делает его актуальным для молодежной аудитории. Бохо является не просто модным трендом, но и отражением индивидуальности и стремления к самовыражению, что делает его актуальным для многих современных домов. В современном интерьере бохо представляет собой уникальное явление, которое сочетает в себе элементы эклектики, уюта и индивидуальности. Цветовая палитра бохо включает природные оттенки (терракота, охра, песочный, оливковый) и яркие акценты (индиго, бургунди, изумрудный, шафрановый). Хендмейд и винтаж. Изобилие винтажных вещей и элементов декора ручной работы, таких как ковры, плетёные корзины, старинные часы и другие. Обилие предметов декора. Яркие декоративные подушки, зеркала с каймой из плетёного джута, сухоцветы и живые цветы в необычных вазах. Эклектичность. Объединение в одном интерьере советского ковра и африканских мотивов, деревенского кантри и восточного шика. Комбинирование разных материалов. Сочетание хлопка и кожаных изделий, лёгких атласных занавесок и увесистых шерстяных пледов.

Бохо – это не просто стиль в интерьере, это отражение внутреннего мира или даже личный дневник. В условиях глобализации и смешения культур, бохо-стиль позволяет интегрировать в интерьер элементы различных культур. К тому же, на рубеже 2023-2024 года наблюдается рост интереса к ярким узорам, смешению культурных элементов и акценту на индивидуальности, что подчеркивает актуальность стиля.

По мнению дизайнеров интерьеров, современный бохо – это новый тренд в дизайне интерьеров. В отличие от классического бохо, современный стиль делает больше акцента на качестве мебели и товаров для дома.

Исследование данной темы позволило глубже понять, как стиль бохо может влиять на создание уютного и гармоничного пространства, а также на образ жизни людей, выбирающих этот стиль для оформления своих интерьеров.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДОВЫХ ПОДХОДОВ В СОЗДАНИИ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Проценко Е.М., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Постмодернизм, как доминирующее культурное и философское течение конца XX века, оказал глубокое воздействие на все сферы художественного творчества, включая дизайн интерьеров. Отказ от универсальных принципов модернизма и акцент на индивидуальности, плюрализме и фрагментарности привели к радикальной трансформации средовых подходов в создании жилых пространств. Интерьер перестал рассматриваться исключительно как функциональная оболочка и стал средством самовыражения, отражающим сложную и многогранную картину мира постмодернистской эпохи. Эта трансформация затронула все аспекты дизайна – от планировки и выбора материалов до использования декоративных элементов и цветовых решений.

Средовые подходы в постмодернистских интерьерах характеризуются отказом от строгих функционалистских принципов модернизма и обращением к сложным, многослойным пространственным решениям. Стилистические цитаты и ироничное переосмысление классических форм используются для создания уникальной атмосферы и выражения индивидуальности.

Декоративность, ранее отвергаемая модернизмом, вновь приобретает важное значение. Орнаменты, текстиль, аксессуары и произведения искусства активно используются для создания насыщенного и выразительного интерьера. Фрагментарность пространства, отказ от единого стиля и всеобъемлющей системы, отражает сложность и многогранность постмодернистского мировосприятия. Интерьер становится совокупностью отдельных зон, каждая из которых имеет свою специфическую атмосферу и функциональное назначение.

Трансформация средовых подходов в эпоху постмодернизма свидетельствует о фундаментальных изменениях в культурной парадигме и системе ценностей. Жилой интерьер перестает быть просто функциональным пространством и превращается в средство самовыражения, отражающее индивидуальность. Следовательно, постмодернизм открывает новые возможности для творческого эксперимента в дизайне, стимулируя поиск нестандартных решений и использование новых технологий. Изучение средовых подходов в постмодернистских интерьерах позволяет глубже понять современные

тенденции в дизайне и архитектуре, а также прогнозировать их дальнейшее развитие.

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ «НЕО-МЕМФИС» НА ВОСПРИЯТИЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Косович З.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Актуальность исследования состоит в том, что в эпоху доминирования минимализма и функционализма наблюдается растущий интерес к более экспрессивным и индивидуальным стилям. Нео-мемфис, с его бунтарским духом и яркой эстетикой, представляет собой альтернативное направление, привлекающее внимание дизайнеров и потребителей, уставших от однообразия. Изучение его особенностей и перспектив в современном контексте представляется актуальным и востребованным. Проведенное исследование выявило следующие ключевые черты стиля нео-мемфис в современном дизайне. Геометрическая выразительность: использование простых геометрических форм (круги, квадраты, треугольники) в нетрадиционных сочетаниях и масштабах. Более умеренной цветовой палитре: неоновые и кислотные оттенки уступили место более приглушенным и сложным цветам, хотя акцентные яркие цвета по-прежнему используются. Использовании современных материалов: наряду с традиционными пластиком и ламинатом активно применяются переработанные материалы, 3D-печатные элементы и инновационные покрытия. Функциональности и эргономике: в отличие от оригинального мемфиса, нео-мемфис стремится к сочетанию эстетики и практичности, создавая комфортные и удобные пространства. Персонализации: Современный нео-мемфис предполагает большую свободу в выборе цветов, форм и узоров, позволяя адаптировать стиль к индивидуальным предпочтениям.

Таким образом, стиль нео-мемфис в современном дизайне представляет собой интересное и перспективное направление, отражающее стремление к индивидуальности, креативности и отказу от строгих правил. Развитие новых технологий и материалов, а также растущий интерес к персонализации и самовыражению, создают благоприятные условия для дальнейшего развития и популяризации стиля нео-мемфис в будущем. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение влияния нео-мемфиса на потребительские предпочтения, а также на разработку новых методов и технологий для его реализации в различных сферах дизайна.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АНГЛИЙСКОГО СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Рахимова С.Р., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Английский стиль – в интерьере представляет собой направление в архитектуре и дизайне, объединяющее различные стилистические движения и культурные элементы как аристократической Англии, так и других стран, охватывающих эпохи от романского стиля до классицизма. Ключевые принципы этого стиля включают консерватизм, сдержанность, упорядоченность и высокое качество каждой детали. Современный английский стиль в интерьере включает несколько ключевых аспектов: смешение традиций и новизны. Сочетание антикварной мебели с современными элементами дизайна. Применение натуральных материалов, таких как дерево, лен и шерсть. Сочетание различных узоров и принтов, включая шотландскую клетку и цветочные мотивы. Баланс между эстетикой и практичностью, учитывающий потребности современного человека.

Английский стиль в интерьере предназначен для тех, кто восхищается сочетанию истории с современностью; стиль позволяет смешивать разные элементы и предметы, для людей, которые стремятся подчеркнуть свою статность и элегантность в дизайне. Для применение английского стиля в современности интересным станет объединение данного направления с современным минимализмом, добавив чистые линии и простые формы. Включить современные цвета в текстиле или декоре, чтобы добавить свежести и динамике в классические элементы. Для стен в английском стиле подойдут оттенки фиолетового, бирюзового, зеленого и серого, создающие идеальное основание для классического декора. Эти цвета могут служить основными, а яркие акценты, такие как красный, золотой и баклажановый, будут прекрасно их дополнять. Интеграция современной технологии. Интересные цветовые решения можно выразить в мебели английского стиля. Современная мебель также может включать актуальные формы, но при этом сохраняя традиционные орнаменты, свойственные для данного направления. Таким образом, английский стиль представляет собой уникальное соединение классических и современных компонентов, сосредотачиваясь на изысканности и благородстве. Он привлекает разнообразием форм и деталей, формируя особую атмосферу уюта и престижа. Следовательно, создав атмосферное и стильное пространство с индивидуальностью, английский стиль станет превосходным вариантом для современного интерьера.

СТИЛЬ КЭЖУАЛ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Нелидова Е.М., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Современный дизайн интерьера склонен к строгости, четкости и формальности, в результате этого усиливается желание находиться в уютных пространствах. Стиль кэжуал (от англ. casual – небрежный, случайный, повседневный) – неформальный, свободный и динамичный стиль в современном дизайне интерьера. Цель данной работы – определить, что должен предусмотреть дизайнер при оформлении интерьера в стиле кэжуал.

Стиль кэжуал изначально возник как реакция на строгие правила формальных интерьеров. Дизайнер должен учесть основные черты данного стиля, чтобы создать уютный дизайн помещения. Простота и непринужденность – все элементы в дизайне естественные, без вычурности и экстравагантности. Формы мебели и аксессуаров простые, линии чистые. Удобство и функциональность – все предметы интерьера должны быть практичными и служить своим целям. Материалы отделки выбираются с учетом их долговечности и износостойкости. Полы из дерева или ламината, стены окрашены в нейтральные оттенки или оклеены простыми обоями. Натуральные материалы – используются дерево, камень, кожа, ткани из хлопка и льна. Эти материалы придают интерьеру тепло и уют. Легкость и воздушность – пространства оформляются так, чтобы казаться просторными и светлыми. Открытые полки, легкие шторы и открытая планировка способствуют этому ощущению. Акцент на текстиль – диваны и кресла с мягкими декоративными подушками, большое количество пледов и ковров. Нейтральная цветовая палитра – преобладают мягкие, приглушенные тона: бежевый, серый, коричневый, белый. Яркие акценты могут использоваться, но в умеренных количествах.

Таким образом, в результате всех изученных аспектов данного стиля можно создать интерьер, который выглядит уютным, удобным и функциональным, но при этом сохраняет ощущение легкости и непринужденности. Стиль кэжуал продолжает развиваться, оставаясь актуальным благодаря своей гибкости и способности адаптироваться к современным тенденциям и потребностям людей. Данный стиль особенно популярен среди ценителей комфорта и простоты, предпочитающие функциональность декору.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУТУРИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

Румянцева М.Д., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Футуризм (от английского future – «будущее») – это стиль интерьера, который вдохновлен техническим прогрессом. Для него характерны смелые решения, открытая планировка, сочетание мягких округлых линий или, наоборот, острых резких конструкций. Так же немаловажным являются и технологии, в данном интерьере мы можем увидеть умную колонку, систему умного дома и современные гаджеты. Направление появилось в начале XX века в Италии. Амбассадоры течения провозглашали полный разрыв с прошлым, они воспевали прогресс, индустриализацию и ускорение темпа жизни, видя в них приметы новой эпохи. Интересно пронаблюдать как менялся футуризм во времени. Если в начале дизайнеров вдохновляли поезда и пароходы, то после предметом вдохновения стали космические корабли и фантастические сюжеты книг. Произошло это в 60-ых годах XX века. Толчком для перерождения стало начало освоения космического пространства. Общество волновали космические полеты и далекие межзвездные путешествия, что не могло не отразиться в интерьере.

На сегодняшний день футуризм – это стиль, который объединяет технические инновации, передовые материалы, сложные формы и многофункциональные объекты интерьера. Одним из самых известных дизайнеров, повлиявших и от части сформировавших течение, является Заха Хадид. Ее главной чертой является использование динамичных форм и текучих линий. Во многих проектах дизайнер добавляет кривые и волнообразные элементы. О себе Заха Хадид писала так: «Я думаю о себе не как об архитекторе, а как о ком-то, способном дать форму времени и пространству, для создания нечто, что никогда не видели раньше».

В заключение, хотелось бы сказать, что футуризм в интерьере – это яркий пример того, как искусство и дизайн могут взаимодействовать, влияя друг на друга и открывая новые горизонты восприятия. Историческая ценность футуризма заключается не только в его эстетических качествах, но и в философских идеях, которые подчеркивают важность динамики и прогресса. Каждое новое создание в духе футуризма стремится настраиваться на ритм времени, сочетая современные технологии и инновационность.

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД ДИЗАЙНЕРА НА СТИЛЬ «ГРАНЖ» В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Рябова С.И., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Стиль гранж в интерьере остается актуальным, особенно среди тех, кто ценит брутальную эстетику, сочетание винтажных элементов с современной функциональностью и атмосферу уюта без лишнего лоска. В настоящее время его популярность сохраняется благодаря нескольким трендам: экологичности и осознанному потреблению, индустриальной эстетике, тяге к индивидуальности и смешению стилей. Гранж в интерьере – это стиль, который возник в конце прошлого столетия, одновременно с музыкальным направлением гранж. Он представляет собой эклектичное сочетание различных элементов, где простота и небрежность встречаются с уникальными дизайнерскими решениями. Основными материалами являются натуральные – дерево, камень, кирпич, металл. В отделке используются грубая штукатурка, побеленные стены, кирпичная кладка, деревянные балки, поверхности часто могут быть неровными, с трещинами и царапинами, с минимальной финишной обработкой или вовсе без неё. Чаще всего используются приглушенные оттенки – бежевый, серый, коричневый, белый, кремовый. Акценты – черный, графит, пастельные тона. Мебель должна быть простая, функциональная, винтажного вида. Предпочтение отдается дереву, металлу, коже и предметам с историей. Среди освещения распространены лампы в индустриальном стиле, торшеры с тканевыми абажурами, бра с эффектом старины. А в декоре часто используются винтажные картины, книги, статуэтки, живые растения в простых горшках. В этом направлении очень важны натуральные ткани, простые узоры, пледы и ковры с эффектом старины.

Таким образом, авторское прочтение стиля гранж заключается в нарочитом хаосе – небрежность, смешение разных стилей, избыток декора, ржавом металле и коррозии – состаренная латунь, окисленная медь, искусственная ржавчина, цветных и неоновых акцентах – контрасты на фоне приглушенной палитры, стрит-арте и граффити – крупные арт-объекты, хаотичные надписи, эклектичных тканях – сочетание разных текстур для уюта и винтажного эффекта, элементы интерьера могут значительно отличаться по стилю, дизайну, палитре.

AR-DECO КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ АВТОРСКИХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Рябова Л.В., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Стиль Ар-Деко – это одно из самых элегантных и роскошных направлений в дизайне интерьера, которое сочетает в себе элементы геометрической симметрии, богатых материалов и ярких цветов. Ар-Деко часто ассоциируется с гламуром, изысканностью и стремлением к современности, приветствует декоративность, сложные формы и экстравагантные детали. Стиль Ар-Деко можно охарактеризовать как гармоничное сочетание различных влияний, включая искусство, архитектуру и культуру разных эпох. В аспекте стоит исследование особенностей дизайн-проектирования жилых интерьеров в стиле «Ар-Деко», выявление методов создания роскошной эстетики и баланса между функциональностью и художественностью.

Современный Ар-Деко – это стиль, который объединяет яркие цвета, геометрические узоры и дорогие материалы. Он противопоставляет себя простоте и утилитаризму, ставя на первое место элегантность и выразительность. Одним из ключевых дизайнеров, повлиявших на развитие Ар-Деко, является Рене Лалик. Его работы, такие как стеклянные вазы и люстры, стали символами стиля. Лалик экспериментировал с формами и текстурами, создавая предметы, которые были одновременно функциональными и произведениями искусства. Интересным решением в применении данного стиля в современности станет использование насыщенных оттенков (изумрудный, бордовый) в сочетании с золотыми или серебряными акцентами. Мебель имеет плавные линии и обивку из дорогих тканей (бархат, кожа). В качестве декора идеально подойдут зеркала с геометрическими рамами, скульптуры и картины в стиле арт-деко. Освещение эффектно: люстры с кристаллами или металлическими элементами. Текстиль включает богатые узоры и текстуры.

Таким образом, Ар-Деко – это искусство сочетания стилей и материалов, где главное – элегантность и выразительность. Он восхищает своим богатством форм и деталей, предлагая взамен уникальную атмосферу роскоши и стиля. Если вы готовы к созданию атмосферного пространства с характером, то Ар-Деко будет идеальным выбором для вашего интерьера.

АНАЛИЗ И ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ СТИЛЯ «БОХО» В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Курехян С.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Бохо – это стиль, вдохновлённый свободолюбивым образом жизни цыган и богемы. Он сочетает в себе элементы разных этнических культур, важными деталями стиля являются уникальные аксессуары и винтажные детали. Бохо является актуальным выбором стиля в современном жилом интерьере, стиль отличается оригинальностью и не следует строгим канонам дизайна, объединяет элементы этнического и романтического направлений, создаёт атмосферу тепла и уюта. Существуют различные виды бохо: бохо шик, считается стандартом стиля бохо, природные оттенки гармонично сочетаются с яркими, насыщенными красками, обязательные элементы интерьера: ковры, дорогая обивка, роскошные позолоченные аксессуары; эко-бохо, в этом направлении отражено стремление к естественности, интерьер наполнен предметами из природных материалов: плетёная мебель, подстилки из соломы, натуральный текстиль, глиняная посуда; гламурное бохо: в таком интерьере много блестящих аксессуаров из страз, изделий из перьев и бисера, кружевного текстиля, винтажные вещи, поделки в этнической тематике и изящные шкатулки; бохо-классик: сочетание классических интерьерных традиций и этнических мотивов, на светлые стены вешаются яркие гобелены, сдержанную мебель украшают атласными подушками, окна оформляют вычурными занавесками; хиппи-бохо: интерьер наполнен этническими и хендмейд аксессуарами, геометрическими узорами на текстиле, макраме, ловцами снов, музыкальными инструментами и множеством подушек, которые обычно раскладывают на полу вокруг кальяна; бохо-минимализм: минимум всего, достаточно добавить всего несколько ярких, контрастных деталей: декоративные подушки, большие гобелены или ироничные статуэтки; бохо-лофт: характерные черты интерьера: обилие текстиля, яркие декоративные акценты, кирпичные стены и высокие потолки с металлическими конструкциями; скандинавское бохо: стиль бохо вносит элементы сумасбродства в упорядоченный скандинавский интерьер, палитра пространства – сдержанная, но с яркими акцентами.

Подводя итог можно отметить, что стиль бохо в развитии, олицетворяет воплощение свободы индивидуальности, стиль не терпит однообразия и позволяет каждому выразить свою уникальность.

УЗБЕКСКИЕ ОРНАМЕНТЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

Садуллаева А.А., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Узбекский стиль, характеризующийся яркими цветами, изысканными орнаментами и богатством текстур, находит свое место в современных жилых интерьерах, создавая атмосферу тепла и уюта. Интеграция традиционных узбекских орнаментов, таких как геометрические и растительные мотивы, в современные дизайнерские решения не только обогащает визуальную палитру, но и подчеркивает культурное наследие региона. Использование таких элементов, как текстиль, керамика и художественная роспись, позволяет создать гармоничные пространства, которые отражают индивидуальность владельца. В условиях глобализации узбекский стиль становится символом уважения к традициям и их адаптации в современном контексте, обеспечивая полезный диалог между прошлым и настоящим. Узбекских орнаменты и узоры: гулдаста, цветок, символ красоты, радости и жизни, который используется в вышивке, росписи посуды, текстильных изделиях и других формах национального ремесла; икат, техника окрашивания ткани, при которой нити окрашиваются перед ткачеством, что создаёт уникальные и сложные узоры, которые используются для предметов интерьера; сузанни, форма вышивки, выполненная на хлопковой ткани; чиннигуль, узор представляет собой изображение гвоздики и является символом красоты и чистоты; тумор, узор в виде амулета, который выступает защитным символом, отгоняющих злых духов; цветочная розетка, представляет собой круглую композицию с цветами и листьями, расположенными симметрично.

Важный аспект успешного внедрения узбекского стиля и орнаментов в современные жилые интерьеры заключается в создании гармоничного баланса между аутентичной красотой традиционного декора и функциональными требованиями современной жизни. Это предполагает не только умелое использование цветов, узоров и текстур, характерных для узбекского стиля, но и их интеграцию в контекст современного пространства, учитывая эргономику, освещение и общую стилистическую концепцию.

Следовательно, ключевая задача дизайнера – сохранить дух и очарование узбекского наследия, при этом не перегружая интерьер излишними деталями и обеспечивая комфорт и удобство для проживания, что позволяет создать уникальное пространство, отражающее индивидуальность владельцев и их уважение к культурным традициям.

ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ И ОСОВРЕМЕНИТЬ «АФРИКАНСКИЙ» СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

Соловьева Е.Д., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Африканский стиль – это направление, которое несет в себе историю и культуру жителей Африки. Несмотря на небольшое количество видов материалов для стройки дома, местные жители используют разнообразие в материалах для дизайна – бамбук, натуральный мех, яркие узоры на тканях/коврах. Современный африканский стиль – это стиль, который сочетает в себе яркие цвета, сочетание разных фактур материалов тканей и дерева. Африканский стиль предназначен для любителей самовыражения и уюта, для истинных коллекционеров и путешественников, для энергичных, ярких и оптимистичных людей.

Осовременить африканский стиль, можно, применяя более современные материалы для отделки комнат, вместо глины и соломы, декоративную плитку. Выбирать некрашеную деревянную мебель, часто темных, почти черных тонов; экологически чистые природные материалы; сундуки; деревянные вазы, украшенные фигурками африканских животных; ритуальные шаманские маски. Рассмотреть минимальное количество света. Искусственное освещение должно быть мягким, рассеянным, для гостиной подойдет люстра, покрытая ярким абажуром. Самые яркие элементы африканского стиля прежде всего раскрываются в орнаментах и оттенках. Орнаментальный рисунок зигзагообразный, ромбовидный, в полоску и в кружок; Мебель, вазы и т.д. украшаются схематичными узорами из простых геометрических фигур, в которых отражаются религиозные символы богов, подчиненных им природных явлений, сфер человеческой деятельности с отображением окружающего ландшафта, животных, людей и предметов быта. Используются сложные цвета с землистым оттенком: тона желтого, оттенки красной охры, веер оранжевых, шоколадно-коричневый, известково-белый, а также красный и индиго.

Таким образом, используя новые возможности в создании африканского стиля в квартире, мы сохраняем старые традиции с новыми технологиями. Не существует идеальной структуры создания африканского стиля в интерьере, этот стиль не имеет строгих правил, главное создать не копию стиля, а настроение.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОНИАЛЬНОГО СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Собор М.П., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Колониальный стиль – это стиль, возникший на колониальных территориях, представляющий собой смесь европейских традиций и культурных особенностей местных народов. Формироваться он начал в Англии ещё в XVII веке, во времена великих географических открытий, активной колонизации и завоевания новых территорий. Целью исследования является изучение особенностей колониального стиля и их применение в современном концептуальном жилом интерьере. Применение колониального стиля позволяет привнести элементы культуры разных стран, что делает интерьер уникальным и стильным. Колониальный стиль в интерьере сочетает элементы традиционной мебели с экзотическими акцентами. Он создает атмосферу уюта и исторической глубины, благодаря использованию натуральных материалов, теплых тонов и антикварной мебели. Он характеризуется симметрией, простыми формами, использованием натуральных материалов, а также элементами, отражающими местные культурные особенности. На сегодняшний день выбор этого стиля в интерьере для человека означает создание пространства, которое отражает его личные предпочтения, вкус и образ жизни. Включает в себя выбор цветовой палитры, мебели, отделки и декора, которые создают гармоничную атмосферу. Хорошо подобранные детали улучшат настроение, увеличат функциональность помещения и создадут уют. Кроме того, помогут выразить индивидуальность и сделать пространство более комфортным для жизни.

Колониальный стиль подходит людям, которые ценят историю, уют и экзотические мотивы. Он будет особенно привлекательным для тех, кто любит путешествовать и вдохновляется различными культурами. Такой стиль подойдет тем, кто предпочитает традиционные и классические элементы в интерьере, а также тем, кто хочет создать теплую и гостеприимную атмосферу. Людям, склонным к романтизму и ностальгии, колониальный стиль может принести ощущение связи с прошлым.

В заключение хотелось бы сказать, что колониальный стиль – это больше, чем просто интерьерное направление. Это отражение истории, путешествий и культурного обмена. Он позволяет нам привнести в свой дом частичку экзотики, теплоту далеких стран и создать уникальную атмосферу, наполненную историей и приключениями.

ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЯ «МИНИМАЛИЗМ» В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Тихачева М.А., гр. ДНС-124
Научный руководитель ст. преп. Ильин Ю.О.
Кафедра Дизайна среды

Минимализм в дизайне интерьера – это не только стиль, но философия жизни, которая выражает умиротворение, покой и легкость в окружающей себя среде. Минимализм, отойдя от модерна и забрав в себя черты японского стиля, стал действительно уникальным. Главные его отличающие черты – это сочетание простора и функциональности. С ускорением ритма жизни, людям все больше хочется находиться в пространстве, в котором они могли бы сосредоточиться на главных вещах, при этом избавившись от излишков. Также стремление людей к максимальной функциональности стало основой минимализма. И этот стиль продолжает эволюционировать и в наше время. Задача научной работы – проанализировать стиль минимализма в интерьере и выявить главные его черты. Узнать, как именно эволюционировал стиль. Подробно рассмотреть материалы, цветовые решения, детали и особенности стиля. А также рассмотреть, как минимализм адаптируется к современной среде, какие именно тенденции прослеживаются в современном минимализме и в чем главные отличии. Методы исследования основаны на аналитических и исторических подходах. В работе используется сравнительный анализ стандартного минимализма и современного.

Минимализм, как стиль в интерьере развивался через два основных этапа: отходя от строгой цветовой палитры, в виде белого цвета и бежевых и серых оттенков, в стиль стали внедрять яркие цветные акценты, что гармонично подчеркнуло вид интерьера. Также вместо использования исключительно природных материалов, в интерьер стали добавлять различные текстуры и смешивать их, что сделало стиль более современным и интересным. Но вместе с тем, стиль все также делает акцент на экологичности, используя только натуральные материалы. Современный минимализм сочетает в себе функциональность и индивидуальность, что и привлекает людей. Минимализм, как стиль дизайна интерьера, остаётся актуальным и адаптивным, эволюционируя с течением времени. Его главная цель – создать пространство, которое свободно от излишества и наполнено только тем, что необходимо для полноценной жизни. Следовательно, сегодня минимализм всё чаще сочетает практичность с комфортом, что позволяет создавать интерьеры, которые отвечают потребностям современного человека, стремящегося к гармонии, экологичности и функциональности в своём окружении.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ В «ЭКО-СТИЛЕ» КАК СПОСОБ СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ

Амроян А.О., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Эко-стиль в дизайне интерьера становится всё более актуальным, поскольку он не только отражает стремление к гармонии с природой, но и способствует сохранению окружающей среды. Цель данной работы – определить, что должен предусмотреть дизайнер при оформлении интерьера в эко-стиле и как с помощью данного стиля можно сохранить природу. Использование экологически чистых материалов, таких как дерево, бамбук и переработанные изделия, помогает уменьшить углеродный след и минимизировать негативное воздействие на природу. Основные принципы эко-стиля: минимум акцентного декора: интерьерные украшения мягко вписаны в оформление, оттеняя и углубляя его; натуральные материалы или их качественные аналоги, экологически чистые и не содержащие вредных для здоровья примесей; максимум воздуха и света: в эко-интерьере нет лишних вещей, препятствующих свободному доступу света; также избыточная заполненность противоречит принципам осознанного потребления; энергосберегающие решения как проявление разумного использования природных ресурсов: например, дополнительное утепление стен, краны и выключатели света с датчиками движения, двойные или тройные стеклопакеты; выразительные фактуры и текстуры: в интерьере присутствуют предметы с рельефной поверхностью, со сложной или нюансной расцветкой, например, камень, древесина, кирпич, пробка; простота и сглаженность форм: витиеватые линии редко встречаются в природе и выглядят слишком претенциозно для эко дизайна.

Природный стиль в интерьере – подходящий вариант для уставших от ежедневной суеты, стремящихся к эмоциональной стабильности и расслаблению. Эко-дизайн подходит и для городских, и для загородных домов. Таким образом, изучив основные принципы эко-стиля, можно внедрить его в повседневную жизнь, тем самым, не только улучшив качество жизни, создавая здоровую и комфортную атмосферу, но и сформировав ответственное отношение к экологии, ведь эко-стиль вдохновляет людей на более осознанное потребление и заботу о планете.

ОСОБЕННОСТИ И НОВИЗНА СТИЛЯ «МИД-СЕНЧУРИ» ПРИ СОЗДАНИИ КОМФОРТНЫХ ИНТЕРЬЕРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ

Чижик А.О., гр. ДНС-224
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Мид-сенчури ориентируется на реальные потребности и восприятие человека. Наряду с модными решениями сканди и лофта, мид-сенчури не сходит со страниц европейских журналов. Дизайнеры регулярно создают проекты в этом стиле и рекомендуют использовать его в квартирах с любыми планировками. Появление новых материалов, развитие современных стилей в искусстве сделало качественную мебель и оригинальный декор доступными большинству слоев населения, поэтому мид-сенчури модерн стал главным направлением в дизайне домов и квартир для среднего класса. Мид-сенчури включает в себя элементы прошлого и будущего, свободы и комфорта. К основным принципам стиля относятся: плавные линии и простые формы в мебели и декоре, открытая планировка, естественная цветовая палитра, геометрические узоры, яркий декор, необычные светильники, утонченная мебель под ретро на тонких ножках. В качестве основного цвета стен подойдет любой светлый натуральный оттенок, а добавление крупных ярких акцентов позволит внести в интерьер творческое настроение. На полу обычно паркет или его имитация, например, ламинат с рисунком под паркет, цвет пола всегда желтоватый. При отделке не приветствуется использование натяжных потолков. Виниловые пластинки и проигрыватели, постеры из середины прошлого столетия, книги, вазы и текстиль – декор, который подойдет для съемок кино 50-х и активно используется в мид-сенчури. Современный вариант стиля не должен терять главных качеств, покоривших мир почти сто лет назад - функциональности, надежности и удобства.

Таким образом, 50-летний прогресс пошел на пользу модерну: мебель и материалы стали технологичнее. Главной задачей проекта является создание уютного, комфортного, универсального, но слегка старомодного интерьера с ретро элементами. В процессе разработки дизайнерской коллекции предметов интерьера необходимо объединить декоративную стилистику модерна с практичной функциональностью.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКОГО ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Коршунова А.Д., гр. ВМАГ-Д-324
Научный руководитель доц. Зырина М.А.
Кафедра Дизайна среды

В условиях глобализации культур, существует потребность в сохранении и популяризации национальных традиций. Славянские орнаменты выступают в качестве символов национальной идентичности и культурного наследия, что особенно актуально для стран с богатым историческим и культурным фоном. Внедрение славянского орнамента в общественные интерьеры может быть использовано как инструмент для образования и просвещения. Это дает возможность посетителям узнать больше о культуре, традициях и истории славянских народов, способствуя межкультурному обмену и пониманию. Целью работы является выявление и анализ особенностей применения этнических орнаментов разных народов в интерьере общественных пространств, на примере славянского орнамента. Задачи исследования: изучить литературу по теме исследования; проанализировать орнаменты разных славянских народов с точки зрения возможности их использования в интерьерном пространстве; рассмотреть примеры использования этнических орнаментов в интерьерах; проанализировать приемы оформления общественных интерьеров; определить специфику использования орнамента в конкретном общественном интерьере; на основе исследования разработать концептуальное предложение по оформлению общественного интерьера с использованием славянского орнамента. Объект исследования: интерьеры общественных пространств. Предмет исследования: особенности применения этнических орнаментов в оформлении интерьеров общественных пространств. Научная новизна заключается в описании способов интерпретации этнических орнаментов в дизайнерских концепциях оформления интерьеров общественных пространств. Теоретическая значимость состоит в обобщении и систематизации подходов дизайн проектировании интерьеров общественных пространств с использованием этнических орнаментов. Практическая значимость определяется возможностью применения результатов исследования в практике, разработкой рекомендаций оформления интерьера общественного пространства с использованием орнамента славянской культуры.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Бородина П.А., гр. ВМАГ-Д-324
Научные руководители доц. Зырина М.А., доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

В последние годы световой дизайн стал неотъемлемой частью организации культурных мероприятий, таких как выставки, концерты, театральные постановки и фестивали. Современные технологии позволяют создавать световые инсталляции, которые реагируют на действия зрителей. Это может быть реализовано через датчики движения или звука, а также мобильные приложения. Интерактивность не только вовлекает аудиторию, но и создает уникальный опыт взаимодействия с пространством.

Параллельно с этим стоит отметить использование LED-технологий, которые обеспечивают высокое качество света при низком потреблении энергии. Светодиоды позволяют создавать динамические световые эффекты, адаптирующиеся к ходу мероприятия. Это открывает новые возможности для художественного оформления и помогает создать атмосферу, соответствующую тематике события. Не менее важным является проекционное освещение, которое позволяет трансформировать пространство с помощью изображений, анимации или текстур. Использование проекторов значительно расширяет возможности визуального оформления и создает иллюзии, способствующие глубинному восприятию происходящего. Исследования показывают, что цвет и интенсивность света могут вызывать определенные эмоции у зрителей. Применение цветовой теории в световом дизайне помогает создавать нужное настроение – от радости до меланхолии – что становится важным аспектом успешного мероприятия.

Таким образом, современные подходы к световому дизайну открывают новые горизонты для формирования пространственной среды культурных мероприятий. Однако важно помнить о технологических ограничениях и экологических аспектах при реализации световых решений. Понимание этих факторов поможет организаторам культурных мероприятий создавать запоминающиеся и эффектные события, которые будут удовлетворять потребности современной аудитории.

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Гарбузова У.Ю., гр. ВМАГ-Д-324
Научные руководители доц. Зырина М.А., доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

В современном мире праздникам отводится очень значительная роль, что говорит об актуальности проблемы праздников. В связи с улучшением условий работы и быта, у человека появилось больше свободного времени, что ставит перед обществом задачу его рационального использования.

Целью исследования является предложение варианта проведения шоу в виде динамических композиций, образующихся за счет передвижения подводных дронов высокой точности со световыми элементами. Шоу подводных дронов актуально, так как оно является нововведением, привлекающим внимание людей, и задействует водное пространство, которое не так часто используется во время проведения мероприятий. Для проведения городского мероприятия одной из неотъемлемых составляющих является проведение шоу, которое будет способствовать привлечению туристов, поддержке культурного уровня и демонстрации социальной ответственности.

На данный момент существует мало аналогов подводного шоу дронов, однако оно строится на слиянии двух других видов шоу: шоу дронов в небе и лазерное шоу на воде. Световое шоу дронов – это воздушное представление, которое проводят при помощи дронов со светодиодными огнями. Лазерное шоу на воде – это зрелищное представление, в котором используются лазеры, световые эффекты и водные струи для создания визуальных образов. Можно выделить актуальные элементы шоу подводных дронов: синхронное движение, создание световых фигур на воде; подводная проекция; использование музыки.

Результатом анализа различных шоу в городских условиях, является составленная автором программа создания проекта организации предметно-пространственной среды мероприятия, что сделает его проведение возможным и оптимизированным с технической точки зрения. Для этого необходимо выбрать подходящий участок местности или предусмотреть необходимые конструкции для людей для создания хорошего обзора поверхности воды, подготовить подходящую технику и обеспечить места ее хранения, выстроить сценарий шоу.

Таким образом, шоу подводных дронов с использованием световых элементов, является актуальным элементом проведения городского

мероприятия, так как привлекает зрителей своей зрелищностью и новизной, задействует водные объекты.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙНА СВЕТОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДРОНОВ

Коршунова А.Д., гр. ВМАГ-Д-324
Научные руководители доц. Зырина М.А., доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

В современном мире светодизайн активно развивается в оформлении праздников. Всё чаще можно встретить развивающиеся технологии в сфере шоу-дронов. Благодаря технологиям дронов и светодиодному освещению создаются уникальные световые шоу, привлекающие внимание зрителей. Это открывает новые горизонты для художников и дизайнеров, способствуя развитию искусства. В статье рассматриваются различные новейшие средства применения светодизайна. Рассматриваются такие примеры как зарубежный опыт шоу, проводимых в Китае, а также отечественный опыт использования шоу дронов в качестве светодизайна мероприятий.

Проблема использования дронов включает в себя четкую координацию и управление, разработку надёжных алгоритмов планирования маршрутов. Также стоит учесть возможные поломки техники и предусмотреть меры на случай отказов дронов. высокая стоимость оборудования ограничивает доступ к технологиям для небольших организаций и художников, но открывает новые возможности для творчества.

В работе был проанализирован зарубежный и отечественный опыт применения дронов в световых динамических композициях. Основная связующая между всеми шоу это применение новых технологий в современном дизайне. Так же в работе был проведен анализ синхронной работы дронов, какие конкретно технологии применяют и улучшают с каждым годом. Средства могут быть как самостоятельные композиционные средства, работать по сценарию, либо отображать в небе статичную картину. Данные шоу хороши тем, что они используют динамичные средства светодизайна, монохромную композиционную палитру, а также все композиции могут быть абсолютно разнообразны позволяя создавать 3д эффект в небе, для полного погружения в свето-шоу.

Таким образом, исследование показывает, что для современных дизайнеров открываются новые возможности в реализации нестандартных проектов, способных украсить городские мероприятия. Так же исследование анализирует все плюсы и минусы использования данных

технологий в городских мероприятиях учитывая тот факт, что данное шоу абсолютно экологично в отличии от использования салютов.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ ФОНТАНОВ В ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Грачёва А.А., гр. ВМАГ-Д-324
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Современные фонтаны являются не только декоративными элементами, но и важной частью городской инфраструктуры, привлекающей туристов и повышающей эстетическую привлекательность пространства. Инновационные технологии освещения позволяют не только улучшить внешний вид фонтанов, но и сделать их интерактивными объектами, усиливая туристическую и культурную значимость. Светомузыкальные шоу и динамическое освещение фонтанов способствуют развитию городской среды и экономики, увеличивая поток туристов.

Одним из главных трендов освещения фонтанов является использование светодиодных технологий (LED), обеспечивающих низкое энергопотребление и долгий срок службы. Динамическое освещение (RGBW) позволяет менять цвета и создавать захватывающие световые шоу. Интерактивные элементы реагируют на движения людей или изменения в окружающей среде, а погружные светильники (IP68) создают эффект объемной глубины. Лазерные проекции и сочетание света с генерацией тумана позволяют оформить необычные визуальные эффекты, делая фонтаны еще более зрелищными.

Современные светомузыкальные фонтаны способны увеличивать туристический поток и становятся узнаваемыми символами городов. Яркими примерами являются Волшебный фонтан Монжуика в Барселоне, в котором танцующие струи воды синхронизированы с музыкой, и фонтан Петергофа, сочетающий историческое наследие с современными технологиями освещения. В Сеуле расположился один из самых длинных фонтанов мира – «Радужный» фонтан на мосту Банпо, оснащенный 10000 светодиодами, создающими невероятные цветовые эффекты. Инновационные технологии позволяют органично вписывать фонтаны в естественную среду. Например, фонтан «Дружба» в Санкт-Петербурге размещенный прямо в акватории Невы, а его освещение адаптивно к сложным погодным условиям и течению реки.

В целом, современные фонтаны с продвинутыми системами освещения становятся не только украшением городов, но и мощным инструментом их туристического и экономического развития. Благодаря

внедрению инновационных технологий они превращаются в значимые элементы городской инфраструктуры, привлекающие внимание местных жителей и гостей города.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛАЙД-МЭППИНГА В ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Сняткова А.Н., гр. ВМАГ-Д-324
Научные руководители проф. Волкодаева И.Б., доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

В современном дизайне среды слайд-мэппинг стал мощным инструментом трансформации восприятия пространства. Эта технология активно используется в музеях, торговых центрах, общественных интерьерах и городской среде, позволяя создавать динамичные визуальные решения. Актуальность слайд-мэппинга обусловлена растущим спросом на иммерсивные среды, где статичные поверхности обретают новые смыслы через цифровые проекции. В работе исследуется слайд-мэппинг как технологию архитектурного освещения. А именно его значение в дизайне городского пространства. Главная роль слайд-мэппинга в изменении визуальных и смысловых характеристик среды без физического вмешательства в её структуру. С его помощью можно создавать нарративные среды, а также он отличается интерактивность и адаптивностью. Данный вид освещения отличается экономией ресурсов и устойчивостью, а также легко интегрируется в концепцию адаптивного дизайна. В работе представлен дизайн-проект проведения городского мероприятия, по случаю профессионального праздника, «День полярника», разработан тизер фильма в формате слайд-мэппинг. Местом проведения выбран город Архангельск, являющийся Крайним Севером, именно отсюда и начинаются путешествия по Арктике. Праздник напоминает о важности работы в Арктике и Антарктиде.

Слайд-мэппинг продолжает оставаться важным инструментом в арсенале современного дизайнера среды. Его способность трансформировать восприятие пространства, сочетая технические и художественные решения, делает технологию незаменимой для создания запоминающихся средовых решений. В условиях цифровизации городской и интерьерной среды значение проекционного картографирования будет только возрастать, открывая новые возможности для творческого переосмысления окружающего нас пространства.

ИНТЕГРАЦИЯ МОТИВОВ ЗОЛОТНОГО ШИТЬЯ В ДИЗАЙН ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ТОРЖКА: ПРОБЛЕМЫ, АКТУАЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ижевская Е.С., гр. ВМАГ-Д-324
Научные руководители проф. Волкодаева И.Б., доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Торжок – город с богатым культурным наследием, одним из элементов которого является золотное шитье. Тема городского освещения города Торжка, насыщенного мотивами золотной вышивки, обладает несомненной актуальностью по нескольким причинам: сохранение культурного наследия, усиление туристической привлекательности, создание комфортной городской среды. Проблемы: отсутствие систематизированного опыта, технические сложности, финансовые ограничения, необходимость адаптации.

Анализ объектов, международная и отечественная практика: использование национальных орнаментов: в разных странах (Япония, страны Ближнего Востока, Африки) можно наблюдать примеры интеграции национальных орнаментов и мотивов в городской дизайн, включая освещение. Отечественная практика: уникальных примеров интеграции именно золотного шитья или других специфических местных ремесел в освещение практически нет. Выводы: интеграция мотивов золотного шитья в дизайн освещения Торжка является актуальной и перспективной. Реализация такого проекта требует комплексного подхода, включающего детальную проработку дизайна, выбор материалов и технологий, а также учет экономических и социальных факторов. Интеграция мотивов золотного шитья в дизайн освещения городской среды Торжка – это сложная, но выполнимая задача, которая может стать примером успешного сочетания традиций и современности. Такой подход может стать катализатором развития туристической отрасли и способствовать сохранению культурного наследия.

РОЛЬ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА В ФОРМИРОВАНИИ АТМОСФЕРЫ ВОДНЫХ ШОУ

Давыдова И.М., гр. ВМАГ-Д-324
Научные руководители проф. Волкодаева И.Б., доц. Дембич Н.Д.
Кафедра Дизайна среды

Современные водные шоу представляют собой синтез искусства и технологий, где свет играет ключевую роль в создании эмоционального и визуального воздействия. Статья исследует, как световой дизайн трансформирует водные элементы в зрелищные представления, объединяя музыку, динамику воды и световой дизайн.

Световой дизайн не существует изолированно – он вступает в диалог с окружающей архитектурой, например, в Фонтанах Белладжио подсветка повторяет золотистые тона зданий Лас-Вегаса, а в Дубае световые акценты направляют взгляд к Бурдж-Халифе, усиливая урбанистическую эстетику.

Цвет и свет выступают как эмоциональный триггер. Свет подчеркивает объем воды, взаимодействуя с её движением, а цветовые решения передают эмоции. Тёплые оттенки вызывают чувство радости, холодные – погружают в медитативное состояние. Резкие вспышки стробоскопов создают эффект замедления, а плавные переходы цвета визуально удлиняют струи воды, усиливая драматизм. Стробоскопы и динамическое изменение света усиливают восприятие музыкального ритма. 3D-проекции над водой, усиленные туманом, создают иллюзию объёмных объектов, взаимодействующих с реальностью. Сочетание технологий, света и ритма позволяет создавать уникальные визуальные истории, которые воздействуют на эмоции зрителей и подчеркивают красоту воды.

В статье представлен проект выпускного праздника на Москве-реке, выполненный в рамках дисциплины «основы теории и методологии проектирования световых объектов». В этом проекте свет и вода передают этапы жизни студентов. Бриг символизируют мечту, а волнообразные струи – жизненные испытания. Финальная проекция птицы, вылетающей из светящегося шара, метафорически отражает переход к новому этапу.

Световой дизайн – неотъемлемая часть водных шоу, превращающая их в мультисенсорные произведения искусства. Сочетание технологий, цвета и ритма позволяет создавать уникальные визуальные истории, которые воздействуют на эмоции зрителей и подчеркивают красоту воды. Эти шоу демонстрируют, как инновации в освещении расширяют границы современной сценографии и дизайна.

КОМПОЗИЦИОННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

Рязанкина П.И., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Исследование композиционного формообразования световой среды города представляется крайне актуальным в контексте современных урбанистических тенденций, где свет становится не только функциональным элементом, но и мощным инструментом формирования визуального облика и эмоционального восприятия городского пространства.

Проблематика исследования заключается в избыточном или хаотичном использовании света, искажающего восприятие архитектурных форм и нарушающего визуальную целостность городского пространства. Недостаточная изученность принципов композиционного формообразования световой среды ограничивает возможности использования света для усиления эмоционального и эстетического воздействия. Художественная выразительность световой панорамы города во многом зависит от умения акцентировать светом его архитектурные ансамбли, гармонично сочетая их с инженерными и промышленными объектами. Это формирует целостную светоцветовую композицию.

Пространственные и объемные характеристики световой среды тесно связаны с принципами объемно-пространственной композиции: фронтальной, глубинной, тектоникой архитектурных форм и панорамным восприятием. Методика проектирования освещения города, разработанная Н. Щепетковым, основана на выявлении структуры города и его функциональном зонировании с помощью всех видов городского освещения.

Быстрянцева Н.В. в работе «комплексный подход в создании световой среды вечернего города» рассматривает несколько факторов, влияющих на формирование принципов работы со световой композиций городской среды: Первый фактор – световое формообразование, – это специфика городской среды, включая её тип, масштаб, цветовое решение, пространственную структуру и стилистику архитектурного окружения. Второй фактор – функциональные аспекты – предполагает анализ активности человека в городском пространстве и общественно-пространственной организации, что формирует содержание и наполнение световой среды.

При формообразовании городской световой среды ключевыми факторами выявления композиции выступают характеристики городских пространств, их функциональные особенности, стилистика архитектуры и

масштаб восприятия. Градации светотени и уровень яркости деталей формируют визуальную выразительность и гармонию пространства.

РОЛЬ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Нарышкина М.И., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Визуальная идентичность городской среды играет ключевую роль в создании уникального образа территории, формируя индивидуальность места. Цветовая палитра выступает одним из основных инструментов формирования этой идентичности, выступая не только эстетическим элементом, но и инструментом, способным влиять на восприятие и эмоциональное состояние жителей и гостей города.

Однако отсутствие единого подхода к цветовому оформлению во многих городах приводит к хаотичности в городском пространстве, что вызывает эффект визуального шума и снижает общее эстетическое восприятие среды. Перегруженные рекламой фасады, контрастирующие объекты и несогласованные цветовые решения усиливают это ощущение беспорядка, создавая дискомфорт. В условиях глобализации и стандартизации возникает необходимость формирования визуальной идентичности городов, так как унификация стирает их уникальность.

Цвет, являясь неотъемлемой частью городского ландшафта, формирует восприятие и эмоциональное переживание пространства, помогая человеку структурировать и осмыслять городскую среду через личный опыт, ассоциации и культурные значения. Он также играет ключевую роль в зонировании общественных пространств, позволяя эффективно разграничивать различные зоны, создавать визуальные центры притяжения и является инструментом навигации.

Колористическое оформление становится мощным инструментом, отражающим характер, энергию и культурные особенности жителей города.

Визуализация этничности в архитектурных и ландшафтных решениях осуществляется через использование традиционных для местной культуры оттенков, которые подчеркивают идентичность территории и связь с историческими и культурными особенностями народа.

Среди современных подходов к созданию палитры города одним из основных можно выделить получающий широкое распространение дизайн-код, который является стратегическим инструментом, обеспечивающим

гармоничное развитие городской среды на основе трех ключевых принципов: гармоничности, территориальности и экологичности.

Таким образом, цветовая палитра представляет собой важный аспект в формировании визуальной идентичности при проектировании городской среды. Именно комплексный подход позволит эффективно интегрировать цветовую палитру в городскую среду, обеспечивая её привлекательность и удобство для жителей и туристов.

ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ В EVENT-ДЕКОРЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ

Бекренева А.А., гр. МАГ-ИК-824
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Event-декор сегодня – это искусство, требующее не только совмещения эстетики и функциональности, но и глубокого понимания культурных контекстов. Цветовые решения и орнаменты играют ключевую роль в создании атмосферы мероприятия. Данная тема является актуальной, так как исторические периоды и культурные символы могут влиять на выбор декора, чтобы эффективно передавать желаемые смыслы.

Каждый цвет и орнамент несут в себе определенные культурные смыслы, которые можно использовать в декоре. Красный цвет символизирует любовь, страсть или опасность. Используется в свадебных торжествах для выражения романтики. Синий цвет ассоциируется с миром и стабильностью. Идеален для корпоративных мероприятий, передающих надежность. Зелёный цвет символизирует природу и гармонию. Применяется для экологичных мероприятий или свадеб на природе.

Цвет и орнамент в event-декоре взаимосвязаны. Выбор определенных оттенков может подчеркивать или придавать определенную смысловую нагрузку орнаменту, например, использование пастельных тонов может создать тёплую и уютную атмосферу в сочетании с нежными флористическими узорами, в то время как яркие геометрические формы могут добавить энергию и динамичность. Цветовая гармония в орнаменте может быть: одноцветной – строится на сочетаниях одного цвета, но разных его тонов; полярной – строится на сочетании тёплых и холодных цветов; трёхцветной – когда сочетаются три цвета; многоцветной – когда сочетаются много цветов.

Исторические эпохи придавали особое значение цветам и орнаментам, что продолжается и в современном декоре, например, древние цивилизации цвета имели сакральное значение; средние века цвета стали отражать статус и социальное положение; современный период наблюдается смешение стилей и свободное сочетание цветовых решений,

создание события может основываться на индивидуальных предпочтениях, культурных корнях и даже на социальных трендах. Следовательно, практика использования цветовых решений и орнаментов в event-декоре – это возможность создать значимое и запоминающееся событие, учитывающее культурные контексты. Понимание исторических периодов, символов и современных трендов позволяет дизайнерам максимально эффективно передавать смыслы и эмоции, создавая уникальную атмосферу для гостей.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ТКАНЕЙ ДО УМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кузнецова К.Е., гр. МАГ-ИК-824
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Текстиль в социальном интерьере играет одну из ключевых ролей в реабилитации, обеспечивая комфорт, поддержку и функциональность для пациентов. Целью данного исследования является классификация текстиля, который может использоваться в реабилитационном пространстве и помогать в создании комфортной среды для пациентов. К задачам исследования относится: провести обзор основных разновидностей текстиля и выявить ключевые характеристики, способствующие усилению эффективности терапии. Классификация текстиля в реабилитации может быть условно разделена на три категории.

Традиционные ткани, всегда использовались в оформлении медицинских пространств преимущественно благодаря своим природным свойствам: они состоят из органических волокон, что помогает в создании более здоровой атмосферы и снижает риск аллергий у пациентов. Функциональный текстиль включает в себя материалы с добавленными свойствами: звукоизолирующие и влаговпитывающие свойства, антибактериальная обработка, огнестойкость и др. Такие изделия активно применяются для поддержания высокого уровня гигиены и безопасности, например, в обивке для мебели общих пространств.

Переход к более инновационным решениям обусловлен появлением умных материалов, обладающих функциями, которые позволяют им взаимодействовать с окружающей средой, адаптироваться к потребностям пользователя. Они могут изменять свойства в зависимости от температуры или влажности, а также появляется возможность интеграции сенсоров, отслеживающих жизненные показатели пациента для передачи данных врачу для оптимизации лечения. Некоторые умные ткани могут реагировать на прикосновения и движения, создавая интерактивный тактильный опыт, что будет особенно актуально в реабилитации.

Таким образом, классификация текстильных изделий в реабилитации отражает развитие технологий и меняющиеся потребности пациентов. Дальнейшие исследования в области текстиля и его интеграции в медицинскую практику могут привести к созданию еще более инновационных решений, способствующих повышению эффективности реабилитационных процессов и улучшению качества жизни пациентов.

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СТИЛЕЙ НА ДИЗАЙН, КОНСТРУКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ПЕРЕГОРОДОК

Минникова А.В., гр. МАГ-ИК-823
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Современные технологии позволяют создавать перегородки с уникальными текстурами и отделками, соответствующими определённому стилю, что является актуальным аспектом. Современные стили (например, минимализм, лофт, скандинавский, эко-стиль и др.) оказывают значительное влияние на дизайн перегородок. Дизайн перегородок может включать чистые линии и минималистичные формы, характерные для минимализма. В дизайне перегородок в стиле лофт часто используются натуральные и грубые материалы, а также открытые конструкции. Скандинавский стиль предполагает использование светлых цветов и натуральных материалов, что влияет на выбор цветовой палитры и отделки перегородок. Эко-стиль способствует применению экологически чистых материалов, таких как дерево, бамбук, пробка, что отражается на выборе сырья для перегородок.

Современные стили влияют на конструкцию перегородок, предлагая более гибкие и многофункциональные решения, включая модульные и трансформируемые перегородки. Современные стили могут влиять на добавление декоративных элементов в конструкции перегородок, например, металлических вставок, деревянных акцентов или текстиля в определённых стилях. Влияние современных стилей способствует интеграции технологий в дизайн перегородок, например, использование умных материалов с изменяемой прозрачностью или акустическими свойствами. Материалы для перегородок (стекло, металл, дерево, пластик) подбираются в зависимости от стиля интерьера и желаемых визуальных эффектов.

Использование инновационных материалов и технологий может помочь адаптировать традиционные стили к современным требованиям дизайна. Следовательно, выбор материалов для перегородок может включать инновационные и устойчивые решения, такие как переработанные или экологически чистые пластики, стекло с низким

энергопотреблением при производстве. Выбор материала для перегородок влияет на восприятие пространства: некоторые материалы могут визуально расширять или сужать помещение, что важно учитывать при создании определённого стиля.

АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ИНТЕРЬЕРНОГО ТЕКСТИЛЯ НА РУСИ

Щербакова М.О., гр. МАГ-ИК-823
Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Для современного общества актуальной является проблема сохранения образцов народной культуры. Актуализация традиционного жилого интерьера – один из вариантов сохранения самобытности нации, национальных традиций, содержащих в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия и быта.

Целью исследования является анализ эволюции интерьерного текстиля на Руси, анализ особенностей жилого интерьера на Руси и отражение его в современном жилом интерьере. В Древней Руси текстильные промыслы были очень распространены, а полотно являлось обменной монетой. Обнаруженные образцы текстиля X-XI веков свидетельствуют о высоком уровне мастерства русских искусниц уже тогда. Популярными материалами были лён и шерсть, также использовали коноплю и крапиву. Нитки и ткани умели окрашивать в разные цвета. В XIX – начале XX вв. узорное ткачество было широко развито в крестьянском быту северных, центральных и южных областей России. Сырьём для него служили, как и в Древней Руси, лён, шерсть, конопля. В начале XX века начали использовать покупную хлопчатобумажную пряжу фабричного производства и тонкую шерсть фабричного прядения. В XX веке узорные ткани домашнего изготовления в русском народном быту всё больше вытесняются тканями фабричного производства. Процесс особенно усиливается с 30-х годов XX века.

Строгая геометричность узора ткани строится на пересечении диагональных линий, образующих различные орнаментальные формы. Основой орнамента в русских народных тканях является симметрия, почти обязательная по вертикальной оси, а часто и по горизонтальной. Орнамент русских народных тканей включает в себя наряду с чисто геометрическими формами и зооморфные и растительные мотивы, а иногда и человеческие фигурки. Для русских крестьянских тканей XIX века характерна красно-белая гамма. К концу XIX века колорит становится более насыщенным, ярким, что объясняется распространением химических красителей.

Следовательно, технологии не механически копировались, они развивались, в ряде случаев упрощались, а где-то усложнялись с учетом

климата, природных ресурсов, традиций и других особенностей развития этноса.

АРХИТЕКТУРНАЯ КЕРАМИКА В ФОРМИРОВАНИИ ОБЛИКА СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МИРОВОЙ ОПЫТ

Гуськова Н.В., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель ст. преп. Соловьева Н.В.
Кафедра Дизайна среды

Архитектурная керамика, являясь одним из наиболее ранних строительных материалов, сохраняет свою значимость в современной городской среде. Обусловлено это многообразием её достоинств, среди которых выделяются такие качества, как устойчивость к атмосферным воздействиям, а также широкая палитра текстурных и колористических решений. В современных жилых комплексах керамические изделия находят применение как в роли облицовочного материала, так и в качестве элемента комбинированных фасадных систем, интегрированных в сочетании с другими материалами, такими как стекло и металл. Применение архитектурной керамики в строительстве зависит от климатических факторов, культурных традиций и ресурсной базы конкретного региона. В странах с жарким климатом, таких как Испания и Италия, керамические элементы широко используются в оформлении фасадов. При этом функциональность керамики заключается не только в эстетической выразительности, но и в способности отражать солнечные лучи и сохранять прохладу внутри зданий. В северных широтах, включая Скандинавские страны, наблюдается тенденция к интеграции керамических материалов с высокоэффективными теплоизоляционными системами. Данный подход направлен на оптимизацию энергетических характеристик зданий и снижение теплопотерь.

В России отмечается тенденция роста интереса к применению керамических фасадов. В качестве примера можно привести жилой комплекс «Городские резиденции SPIRES», расположенный в непосредственной близости от Кутузовского проспекта в Москве. В данном проекте применены различные материалы, включая бетонные блоки для внешних стен, облицованные навесной вентилируемой фасадной системой с использованием декоративных панелей, натурального камня и керамической отделки. Орнаментальный мотив, покрывающий значительную часть фасадной поверхности, усиливает визуальную привлекательность и подчёркивает концептуальную основу проекта, развивая его геометрическую сложность.

Анализ региональных традиций и мирового опыта применения керамических элементов в фасадах свидетельствует о высокой степени адаптивности данного материала к разнообразным климатическим и функциональным требованиям. Это позволяет создавать персонализированные архитектурные решения, отражающие специфику городской среды.

КЕРАМИКА В АРХИТЕКТУРНОМ ОСВЕЩЕНИИ ЭКСТЕРЬЕРОВ: СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВИЗУАЛИЗАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

Рязанкина П.И., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель: ст. преп. Соловьева Н.В.
Кафедра Дизайна среды

Освещение занимает ключевую роль в формировании эстетического облика зданий и создании городских пространств. Использование в декоративных светотехнических системах керамики дает возможность обеспечить долговечность и защиту световых элементов, так как этот материал имеет высокую прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Применение керамики в архитектурном декоре открывает широкие возможности для создания визуально выразительных решений посредством светотеневой модуляции. Формирование динамичных светотеневых композиций, достигаемое путем интеграции пластических приемов с дополнительными техниками обработки поверхности, придает зданию индивидуальный и запоминающийся облик. Направленное или встроенное освещение позволяет создавать многообразные тени на керамических декоративных деталях, за счёт их формы и угла падения света, что обеспечит эффект динамичной, изменяющейся текстуры. Актуальным приемом в оформлении фасадов и создании световых эффектов является использование перфорации на керамических декорах. Изменяя форму, размер и расположение узора, можно расширить спектр визуального светового дизайна, от тонкого мерцания, имитирующего естественное освещение, до формирования четких геометрических паттернов. Данные архитектурные решения способны придать зданию современный и структурированный вид как в дневное, так и в ночное время суток.

Интеграция керамических декоративных элементов в световые инсталляции представляет собой перспективное направление в архитектурном оформлении зданий, обеспечивая возможность создания динамичных и ритмически организованных фасадных решений. Применение светодиодных источников света в сочетании с керамическими элементами открывает потенциал для реализации программируемых

световых эффектов, что позволяет адаптировать визуальное восприятие здания к изменяющимся условиям окружающей среды, предпочтениями в цветовой палитре или иными заданными параметрами.

Керамика представляет собой перспективный материал для инновационных решений в области освещения зданий, позволяющий создавать оригинальные визуальные эффекты и эстетические решения, формирующие неповторимый облик современной городской среды.

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ЭЛЕМЕНТАМИ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Акопян С.А., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайна среды

Туризм играет важную роль в устойчивом развитии регионов – он способствует экономическому росту, повышает уровень качества жизни населения и позволяет сохранить историю места. Сегодня туристы не просто ориентированы на отдых, они находятся в поисках уникального опыта и новых впечатлений через погружение в культуру и быт другой местности. Но, к сожалению, большая часть существующих туристических маршрутов не может удовлетворить эти потребности – отсутствует комфортное благоустройство, нет визуальной привлекательности, плохо выражен аспект идентичности и уникальности. И в этом случае на помощь приходит средовой дизайн – ключевой инструмент в формировании туристических маршрутов. Он помогает создать привлекательную среду, отражающую особую атмосферу места. При этом учитывает ряд особенностей исторического, культурного, регионального и социального контекста.

Средовой дизайн комплексно подходит к планированию маршрута. Он создает единое обособленное пространство, в котором каждый объект взаимосвязан с другим общей идеей. А его элементы, такие как световой дизайн, ландшафтная организация, МАФ и средства городского дизайна, создают комфортную безопасную среду для всех групп населения, насыщая ее различным функционалом. К тому же, средовой дизайн максимально учитывает особенности данного места («genius loci»), его время и историю. Элементы средового дизайна помогают переосмыслить пространство, оживить его и наполнить индивидуальными образами и характером. С помощью особой символики, интегрированной в инфраструктуру, можно погрузить зрителя в местные легенды, а за счет внедрения исторических объектов – воссоздать атмосферу прошлого.

Важно понимать, что дизайн среды закладывает программу долгосрочного развития территории, не ограничиваясь границами своего

маршрута, например в рамках концепции дизайн кода или брендинга территории. Он ориентируется на масштабы области или страны. Средовой дизайн создает стратегию, которая не только опирается на интересы местных жителей, но и которая будет привлекать инвесторов и туристов, тем самым повышая уровень конкурентных качеств городской среды. Все это вклад в будущее развитие.

Средовой дизайн является основой для создания привлекательного и осмысленного туристического маршрута. Он соединяет ряд достопримечательностей в систему, связанную единой живой концепцией, и придает новое прочтение пространству. А это является важным фактором в формировании туристического опыта.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕНОВАЦИИ ФАСАДОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Гуськова Н.В., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель доц. Орлова Е.Ю.
Кафедра Дизайн среды

Роль комплексной реновации фасадов в формировании идентичности городской среды является актуальной темой в современном градостроительстве и дизайне. Фасад, как первое визуальное восприятие здания, играет ключевую роль в создании облика города, отражая его историю, культуру и социальные особенности. Современные города сталкиваются с различными проблемами, такими как ухудшение инфраструктуры, экологии и необходимость создания удобных общественных пространств. Реновация фасадов помогает не только обновить внешний вид зданий, но и внедрить новые технологии, например, энергоэффективные материалы и системы, улучшение их функциональности, устойчивости и эстетических характеристик.

Реконструкция фасадов также способствует улучшению социальной среды, создавая более привлекательные и функциональные пространства для жизни и работы. Примеры успешного обновления внешнего облика фасадов можно найти во многих городах по всему миру. В Европе, например, многие старые здания были отреставрированы с учетом их исторической ценности, что привело к возрождению кварталов и увеличению потока туристов. Самым радикальным примером городской реконструкции в Лайнефельде, восточная Германия, является реконструкция старого 180-метрового жилого дома «Платтенбау». Цветовая гамма подчеркивает эту функциональную типологию и создает яркие контрасты между внешним и внутренним фасадами группы. Обновленные фасады также могут помочь развитию общественной активности, привлекая людей в городские пространства и способствуя

формированию сообществ. Применение инновационных подходов, таких как зеленые фасады и вертикальные сады, не только улучшает эстетическое восприятие, но и вносит вклад в улучшение экологической ситуации. Это способствует повышению качества воздуха и созданию комфортной городской среды.

Таким образом, комплексная реновация фасадов является важным инструментом в формировании идентичности городской среды. Она не только способствует обновлению визуального облика зданий, но и улучшает их функциональность и устойчивость. В условиях современных и актуальных проблем, связанных с урбанизацией и изменением климата, реновация фасадов становится ключевым элементом в создании гармоничной и устойчивой городской среды, отражающей уникальность и многообразие каждого города.

РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Давыдова И.М., гр. ВМАГ-Д-324
Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.
Кафедра Дизайна среды

Середина XX века стала переломным моментом в дизайне интерьеров - переходом от традиционных подходов к инновационным, где под влиянием модернизма и философии Баухауса акцент сместился на функциональность, простоту форм и использование новых материалов. Классы оборудовались легкой, трансформируемой мебелью из металла и фанеры, как парты Ээро Сааринена, а нейтральные цвета и простые формы создавали сдержанную атмосферу, концентрирующую внимание на учебном процессе. Однако уже в 1970-е годы, с развитием постмодернизма, в оформление учебных заведений пришла яркость. Дизайнеры, такие как Этторе Соттсасс, смешивали исторические стили, использовали в интерьерах контрастные цвета и графичные узоры. Технологии шелкографии позволили массово производить декоративные элементы, стимулирующие визуальный интерес учеников. В 1980-1990-е годы акцент сместился на эргономику и безопасность. В вузах распространилось зонирование пространств с помощью стеклянных перегородок и мобильных ширм, что отражало тренд на гибкость образовательной среды. Экологический кризис 1990-х повлиял на тренды: натуральные материалы (бамбук, пробка), стали популярны переработанное стекло и краски на водной основе.

В XXI веке развитие декоративных технологий стало ориентироваться на массовое внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для акустического комфорта используют

перфорированные панели с 3D-текстурами и звукопоглощающие ткани с геометрическим принтом. Умные поверхности с сенсорами, интерактивные стены, автоматизированное освещение стали элементами интерьеров. Нанотехнологии подарили материалы с самоочищающимися или антибактериальными свойствами. В вузах появляются коворкинги с модульной мебелью и AR-стенами для визуализации данных.

Таким образом, за 80 лет декоративные технологии эволюционировали от минимализма к мультисенсорным решениям, объединив функциональность, экологичность и цифровые инновации.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

Пяткина В.А., гр. МАГ-Д-323
Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.
Кафедра Дизайна среды

Ревитализация архитектуры в малых городах России представляет собой важный процесс, направленный на восстановление и адаптацию существующего градостроительного наследия к современным условиям жизни. Восстановление заброшенных или утраченных функцией территорий требует комплексного подхода, включающего как социальные, так и экономические аспекты. Целью работы является выявление и анализ факторов, влияющих на формирование успешной концепции ревитализации городских территорий малых городов России, с учётом социально-экономических, культурных и экологических аспектов. К задачам исследования относится: провести обзор теоретических основ ревитализации и выявить ключевые факторы, влияющие на её успешность; изучить существующие модели и практики ревитализации в различных городах и странах; проанализировать влияние факторов, таких как социальная инфраструктура, экономика, культура и экология, на формирование концепции ревитализации; разработать рекомендации по разработке эффективной концепции ревитализации для конкретного региона или города. Объектом исследования являются заброшенные и морально устаревшие городские территории, подверженные процессам ревитализации, а предметом исследования – факторы, оказывающие влияние на успешность ревитализации индустриального наследия, а также их взаимодействие и взаимосвязь. Работа будет содержать новые подходы к анализу факторов ревитализации городских территорий, а также выявление их влияния на результаты реализации концепции в условиях поддержки малых городов России. Исследование предложит теоретические модели, которые могут быть использованы для дальнейшей оценки и оптимизации процессов ревитализации.

Результаты исследования могут быть использованы для разработки практических рекомендаций для органов местного самоуправления, градостроительных организаций и архитекторов, занимающихся вопросами ревитализации территорий. Предложенные модели и рекомендации помогут в создании более устойчивых и адаптивных концепций ревитализации, способствующих улучшению качества городской жизни.

АРТ-ОБЪЕКТЫ КАК СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА В ДИЗАЙНЕ

Салмина Д.А., гр. ВМАГ-Д-323
Научный руководитель проф. Волкодаева И.Б.
Кафедра Дизайна среды

XX и XXI века стали временем изменений подходов к дизайн проектированию общественных пространств. Это связано с тем, что современная организация среды вокруг человека, непосредственный контакт с природой, возможности разнообразного досуга и визуальное разнообразие не только повышают уровень физического здоровья населения, но и оказывают положительное влияние на ментальное состояние, что особенно актуально в напряженном ритме жизни современного человека.

Приоритетной задачей становится стремление к социокультурному развитию, создание гармоничного облика, в котором соединяется личное и социальное. Прослеживая тенденции мировых и российских архитектурных форумов, можно заметить общие тенденции по развитию общественных пространств в городской черте: в условиях глобализации и универсализации городской архитектуры и смещения акцента на функциональность, все более актуальным становится внимание на эмоциональный и культурный аспект места. Так одним из главных трендов современной урбанистки является ориентация на культурно-исторический контекст, интеграция которого в современные проекты несет в себе важный стратегический подход, который влияет не только на культурное наследие города, но и на социальную жизнь и экономику.

Арт-объекты являются одним из множества способов формирования и поддержания культурной идентичности. Дизайнеры в России и мире интегрируют арт-объекты в общественные пространства, например, посвящая их значимым историческим событиям, но переосмысливая их с точки зрения современного дизайна. Например, передавая события жизни и подвиги князя Игоря в абстрактных арт-объектах и внедряя их, как часть общественной среды, с которой смогу взаимодействовать посетители экопарка «Каялов Бор», что играет важную роль в формировании и

поддержании идентичности и приглашает к диалогу. С помощью арт-объектов отображаются символы, традиции и фольклор, при их изготовлении могут применяться традиционные техники плетений и местные материалы, что акцентирует внимание на традициях и культуре народов и их сохранении. Таким образом, арт-объекты являются не только ярким акцентом и частью общественного пространства, привлекающим туристов и способствующим социализации, но и выполняют важные функции, способствуя формированию культурного контекста, создавая идентичность места, сохраняя и привлекая внимание к прошлому и традициям.

СЮРРЕАЛИЗМ В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ XXI ВЕКА

Яценко А.А., гр. ДГ-424
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В наши дни в искусстве и дизайне авторы продолжают дело своих предшественников сюрреалистов, изменяя и преобразуя их наследие во что-то новое и уникальное. Цель: обозначить влияния сюрреализма на современные искусство и дизайн.

Сюрреализм – направление авангардизма с использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Визуальный ряд направления сложен, поэтому важно изучить его основные черты и признаки: деформация объектов; метафоричность; автоматизм; гротеск; неординарность цветовых решений; ощущение сновидения; «соединение несоединимого»; пустота заднего плана; биологизм, телесность. Сюрреализм возник ещё в эпоху Возрождения в XV-XVI веках, благодаря ремесленному художнику Иерониму Босху. Уже в те времена в его работах прослеживались черты данного направления: метафоричность и размытая грань между сном и реальностью. Динамику картин Босха продолжили творцы 1920-х годов. Среди них самым знаменитым стал Сальвадор Дали. Дали занимался не только искусством, но и перенес сюрреализм в дизайн, сделав современным: эксцентричные решения (например, Инга Маурер, занимавшийся необычными люстрами и светильниками в 2000-х), свобода форм, неожиданная игра цветов (например, дизайнеры Лирон Э.А. и Джессика У., создающие свои работы в очень ярких палитрах), причудливые, искаженные шрифты и другие объекты. Таким образом, современный дизайн, по сути, и является сюрреализмом.

В искусстве техника написания сюрреалистичных картин осталась неизменной. Художники придерживаются автоматизма, благодаря чему у каждого есть свой индивидуальный стиль, например, Эсао Эндрюс, совмещающий сюрреализм с готикой, Владимир Сомов, Нам Дас, чьи

работы выполнены в определенных цветовых палитрах. Авторы обложек для музыкальных альбомов так же активно использовали жанр сюрреализма в 1990-2010 годах.

Исходя из получившегося анализа следует, что сюрреализм имеет неоднозначный характер развития и узнаваемые черты. Сюрреалисты переосмысляли и дополняли творчество художников эпохи Возрождения, а современность трансформирует уже их работы, создавая более актуальные и свежие решения не только в искусстве, но и дизайне.

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ДИЗАЙНЕ

Ребдеу Э.А., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Виртуальная и дополненная реальность в современном мире становится одним из ключевых технологий в различных отраслях. В мультимедийном дизайне такое представление взаимодействия с цифровым контентом открыло двери в более современный мир творчества, обучения, маркетинга и дизайна. Цель: рассмотреть основные применения виртуальной и дополненной реальности в мультимедийном дизайне; обозначить будущие перспективы развития такой технологии в контексте мультимедийного дизайна.

Симуляция и дополнение становятся неотъемлемой частью выставок, упрощая взаимодействие с предметами и создавая эффект присутствия. Эти технологии повышают уровень детализации и интерактивности мультимедийного дизайна, позволяя пользователям взаимодействовать с реальными объектами, дополненными цифровыми элементами, а также создавать 3D-анимации для уникального погружения.

Виртуальная реальность широко используется в музеях, например, в Google Arts & Culture, в то время как дополненная реальность добавляет интерактивные элементы в каталоги и опыт пользователей в таких местах, как Art Play и Nike. Такие новшества меняют подход к визуализации мультимедийного контента, делая его более интерактивным и ориентированным на пользователя, что положительно сказывается на восприятии выставок и продуктов, что делает восприятие лучше и сильнее.

Обучение с использованием искусственной и расширенной реальности преобразует традиционные методы обучения, создавая иммерсивную атмосферу. VR позволяет полностью погрузиться в 3D-окружение, что удерживает внимание студентов и улучшает усвоение материала. AR накладывает информацию на реальный мир, показывая

практическое применение теории. Примеры применения включают симуляции дизайна жизни, помогают визуализировать архитектурные проекты. Эти технологии делают обучение более гибким и доступным. Таким образом, новые технологии помогают нам проникнутся целиком в историю, обучение, бренд и другие, что облегчает ощутить не только воображением, но и увидеть это здесь и сейчас. Виртуальная и дополненная реальность в мультимедиа – это новый шаг в будущее дизайна.

ДИЗАЙН-КОД КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВИДЕОЭКОЛОГИИ

Илларионова Е.В., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В современном мире при высоком росте населения людям становится всё сложнее чувствовать себя комфортно в больших городах. Оформление городской среды достаточно сильно влияет на самочувствие человека. Работоспособность, утомляемость, нервозность всё это результат проживания в крупных городах. Целью исследования: разобраться в проблемах видеоэкологии и причастности к ней термина «Дизайн-код» городского пространства.

Термин «видеоэкология» был введен в 1989 году В.А. Филиным. В данный термин вошли такие понятия как визуальное и эстетические загрязнение. Визуальным загрязнением можно назвать образы, находящиеся не на своём месте и повторяющиеся и выбивающиеся из природной среды детали, такие как яркие рекламные постеры или длинные решетчатые заборы. Гомогенные поверхности такие как голые стены и гладкие крыши также отрицательно влияют на состояние человека. К термину эстетическое загрязнение будет относиться гармоничность размеров зданий и сооружений между собой. Дизайн-код города – это своеобразный свод правил и рекомендаций по оформлению городской среды. Данные правила регламентируют визуальную составляющую элементов городского пространства: указатели, малые архитектурные формы, оформление фасадов и общий силуэт города. С помощью данных рекомендаций можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду. Одним из примеров применения Дизайн-кода является центр г. Москва. В нём сложно найти чрезмерное количество рекламных постеров, несочетающиеся между собой малые архитектурные формы, а также резкие перепады высот зданий. На центре города Дизайн-код и заканчивается. На данный момент даже в старых районах Москвы, идет активная застройка, сносятся среднеэтажные кварталы и возводятся точечные высотные дома, никак не вписывающиеся в существующую

среду. Такая тенденция приводит к визуальному загрязнению отдаленных от центра районов. Дизайн-код может решить проблемы видеоэкологии в городах только в совокупности с влиянием на архитектуру. Количество зелени, высота зданий и общий силуэт города должны регулироваться для создания благоприятного для жизни городского пространства, но на данный момент тенденция Дизайн-кода ограничивается лишь рекомендациями для малых архитектурных форм и вывесок, а не решением проблемы агрессивной типовой застройки городов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Лаврова В., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Современные цифровые технологии и искусственный интеллект (ИИ) становятся все более взаимосвязанными, открывая новые возможности в различных сферах Цель работы – изучение влияния этого взаимодействия на общество и технологический прогресс. Основные задачи включают исследование применения цифровых технологий в контексте ИИ и взаимодействия цифровых технологий.

Искусственный интеллект охватывает области, такие как нейросети, машинное и глубокое обучение. В области искусственного интеллекта можно выделить следующие области. Нейросети – это модели, основанные на аналогиях с человеческой нервной системой. Машинное обучение – это раздел искусственного интеллекта, который занимается созданием алгоритмов и моделей для решения задач на основе анализа множества сложных примеров. Примером служит внедрение технологии Cognitive Rail Pilot компанией «Российские железные дороги» для повышения безопасности на железнодорожных маршрутах, что позволяет минимизировать человеческие ошибки. Глубокое обучение – это разновидность машинного обучения, использующая многослойные нейронные сети, способные самостоятельно находить пути решения задач. В банковском секторе ИИ применяется для мониторинга недобросовестных транзакций, как показали успешные испытания на платформе Elliptic с точностью 99,21%. Глобальный рынок платформ ИИ в 2023 году достиг $27,9 млрд., увеличившись на 44,4% по сравнению с предыдущим годом ($19,3 млрд.), что подтверждает тенденцию к активному внедрению ИИ в различные отрасли.

Таким образом, представлено отражение интеграции ИИ, демонстрирующее трансформацию традиционных методов работы в банковской и машиностроительной сферах. Подводя итоги,

взаимодействие современных цифровых технологий с искусственным интеллектом не только усиливает возможности человека, но и приводит к появлению новых подходов к решению сложных задач. Дальнейшее развитие этого взаимодействия предоставляет уникальные возможности для создания инновационных технологических решений и улучшения качества жизни общества.

ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

Абрамова А.А., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Графический дизайн является не только искусством, но и важным инструментом визуального общения, который позволяет создавать символы, понятные для широкой аудитории. В повседневной жизни нас окружает множество символов, которые зачастую воспринимаются как единые образы с заранее установленными значениями. Однако эта точка зрения не всегда отражает сложность и многообразие значений, которые могут нести графические символы. Цель: проанализировать роль графического дизайна как инструмента визуального общения, исследуя, как символы формируют и передают идеи, а также как они могут преодолевать культурные барьеры.

В рамках графического дизайна символы используются в различных формах – от логотипов до иллюстраций. Разработка таких знаков требует не только творческого подхода, но и глубокого понимания контекста, в котором они будут использоваться. Известные символы, такие как дорожные знаки или пиктограммы на электронных устройствах, служат ярким примером того, как одна и та же форма может вызывать разные ассоциации. В то время как дорожные знаки передают четкие инструкции, символы на устройствах могут предложить пользователю широкий спектр функциональных возможностей. Кроме того, использование символов выходит за рамки простого поиска изображения. Суть заключается в том, как именно дизайнеры передают закодированные значения через изображения. Порой одна и та же визуальная форма может вызывать различные интерпретации в зависимости от культурного и социального контекста. Графический дизайн формирует визуальную идентичность и передает идеи, например, символы Красного Креста и Красного Полумесяца олицетворяют принципы гуманитарной помощи: нейтралитет, непредвзятость и независимость. Каждый элемент дизайна продуман для минимизации ассоциаций, что обеспечивает универсальность символов в условиях глобальных конфликтов.

Таким образом, графический дизайн формирует не только образы, но и идеи, способствуя более глубокому пониманию и взаимопониманию в мировом обществе. Взаимосвязь между графическим дизайном и символикой показывает, как визуальные коммуникации могут преодолевать культурные барьеры, делая послания доступными для всех.

РУССКИЙ АВАНГАРД: НАСЛЕДИЕ И ВЛИЯНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Мамедова М.Р., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Русский авангард – это не просто часть истории искусства, а настоящее культурное явление, которое до сих пор влияет на современное творчество. В начале XX века, в эпоху глобальных перемен, художники искали новые формы выражения, отвергая традиции. Этот радикальный подход стал основой для таких направлений, как минимализм, конструктивизм и функционализм, которые заложили фундамент для современного дизайна, архитектуры и цифрового искусства. Цель: проанализировать влияние русского авангарда на современное искусство, дизайн, архитектуру и моду, подчеркнув его актуальность как источника идей и вдохновения.

Главная идея русского авангарда – отказ от традиционных форм искусства и создание новых, отражающих дух времени, например, супрематизм Казимира Малевича с его «Черным квадратом» символизировал начало беспредметного искусства, а конструктивизм сделал акцент на функциональность и общественную пользу. Интересно, что спустя столетие идеи авангарда остаются актуальными. Современные архитекторы используют геометрические формы, вдохновленные конструктивизмом, в моде появляются принты, напоминающие супрематизм, а цифровое искусство расширяет границы экспериментов с цветом, формой и пространством. Авангард – это не только стиль, но и способ мыслить иначе. Он учит нас смотреть на мир под новым углом, экспериментировать и быть открытыми для новизны. Сегодня его идеи находят применение в графическом дизайне, моде, архитектуре и искусстве. Таким образом, наследие русского авангарда – это не только часть прошлого, но и вдохновение для будущего. Его идеи помогают художникам и дизайнерам искать новые подходы, соединяя традиции с инновациями. Авангард – это искусство вне времени, заставляющее нас переосмысливать окружающий мир.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА

Смола А., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Современные технологи Искусственного Интеллекта (ИИ) стремительно развиваются и находят широкое применение в дизайне, предлагая инструменты, которые помогают дизайнерам создавать более качественные продукты. Актуальность исследования заключается в понимании его влияния на креативные индустрии. Цель данной работы – исследовать, как ИИ может служить инструментом для дизайнеров, помогать ускорять рабочие процессы и расширять творческие возможности. Основной задачей является изучение основных ИИ-инструментов и способов их интеграции, а также рассмотрение успешных примеров применения ИИ в дизайне и выявление потенциальных проблем. Современные технологии ИИ значительно влияют на работы через генеративный дизайн, например, Adobe Firefly помогает дизайнерам сосредоточиться на креативности.

Современные дизайнеры сталкиваются с необходимостью быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка, и ИИ предлагает решение для повышения эффективности и качества их работы. Дизайнеры могут искать референсы с помощью искусственного интеллекта, генерировать идеи и рисовать концепты за короткое время. Примером применения ИИ служит внедрение технологии во всем известный магазин одежды Love Republic с целью улучшения маркетинга и привлечения новых покупателей благодаря сгенерированным фото и видео новогодней коллекции.

Несмотря на все преимущества внедрения искусственного интеллекта в современный дизайн, существуют также и недостатки. Например, коммерческое применение подобных фотографий находится под вопросом, так как неизвестно, кому они принадлежат: разработчику или фотографу, чьи работы были использованы в качестве референса. На компанию Stability AI в январе 2023 года художницы Сара Андерсен, Келли Мак Кернан и Карла Ортис подали иск против нейро-генератора за использование их картин без согласия.

Таким образом, ИИ является эффективным инструментом, который помогает человеку в работе.

ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРФЕЙСА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Шейбе В.Б., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В современном мире с каждым годом растёт потребность в специалистах в сфере ui-ux дизайна, особенно в отраслях, связанных с цифровыми технологиями, наиболее остро это ощущается в индустрии компьютерных игр. Целью исследования является поиск принципов, следование которым позволит разработать качественный интерфейс для использования в сфере видеоигр.

Интерфейсы компьютерных игр имеют свою классификацию. Недиегетический – все элементы интерфейса видны лишь игроку, но не являются частью игровой среды. Диегетический – элементы интерфейса существует в игровом пространстве, является его осязаемой частью. Пространственный – гибрид обоих подходов, объекты среды включены в интерфейс, но не существуют для героя самой игры. Мета-интерфейс – эффекты виртуальной камеры отражаются на состоянии персонажа. Эти эффекты симулируют физические ощущения персонажа посредством визуальной интерпретации.

Первые компьютерные игры не имели графических интерфейсов вообще, управление в них производилось с помощью контроллера, первый графический интерфейс для компьютерной программы разработали в 50-х годах, а в видеоигры смогли интегрировать 2 годами позже, в 1952 году в игре «OXO». Коммерческое распространение графические интерфейсы получили в 1984 году в продуктах Apple Computer. Их появление оказало значительное влияние на развитие игровой индустрии.

Дизайн интерфейса обеспечивает комфортное визуальное взаимодействие пользователя с устройством. Неудачно разработанный интерфейс может вызывать негативные эмоции у пользователя. Принципами создания удобного интерфейса являются: понимание пользователей и их потребностей, простота и понятность, консистентность, наглядность, адаптивность, эстетика.

Таким образом придерживаясь данных принципов, можно разработать качественный игровой интерфейс, отвечающий потребностям современных пользователей.

СИМВОЛИКА ТРЕХ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ В ЖИВОПИСИ

Плеханова Е.А., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Цвет – это один из самых мощных инструментов в арсенале художника, способный передать эмоции, создать атмосферу и вызвать ассоциации. На протяжении веков художники использовали цвет не только для эстетического оформления своих произведений, но и как средство передачи идей и концепций. Цель: анализ роли и значения цвета в живописи, выявление его символического и эмоционального потенциала. Задачи: рассмотреть, как различные цвета влияют на эмоциональное восприятие зрителей и какую роль они играют в создании атмосферы произведения. Цвет в живописи имеет глубокую символическую значимость, которая зависит от культурного контекста, исторического периода и индивидуального стиля художника. Они способны вызывать широкий спектр эмоций и настроений. В зависимости от того, как цвет используется, он может олицетворять конкретные символические значения. Так, красный символизирует страсть, любовь, гнев, опасность, силу. В эпоху Ренессанса красный часто использовался для передачи торжественности и величия. Например, Мадонна в красных одеждах могла символизировать её духовную силу и материнскую любовь. Синий, как правило, это отражение спокойствия, грусти, холода, гармонии, духовности. В эпоху Средневековья синий был цветом Девы Марии и символизировал божественность и чистоту. Он стал олицетворением духовности и непорочности. В более поздние периоды, например, в живописи Пабло Пикассо, синий стал выражением грусти, одиночества и отчуждения. Желтый принято считать символом радости, энергии, света, но также и предательства, ревности. У художников Ренессанса желтый часто использовался для передачи света и солнечного сияния. Однако позднее, например, в средневековой иконографии, Иуда Искариот изображался в желтых одеждах, что стало ассоциацией с предательством. В работах Ван Гога желтый стал символом жизненной энергии и одновременно психологического напряжения.

Цвет является мощным выразительным инструментом в живописи, который помогает художникам создавать многослойные и насыщенные по смыслу произведения. Понимание символики цвета позволяет глубже погрузиться в мир искусства, почувствовать эмоции и мысли, которые вложил художник в своё произведение.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Узун М., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В условиях активного развития цифровых технологий традиционные формы искусства, такие как живопись и скульптура, продолжают оказывать влияние на современные визуальные решения. Изучение их взаимодействия с цифровым искусством помогает понять, как классические приёмы обогащают новые методы в цифровом пространстве. Цель: исследовать, как традиционные формы искусства способствуют развитию современных цифровых технологий. Задачи: изучить старинные методы создания искусства и их особенности.

В условиях стремительного развития технологий традиционные формы творчества приобретают новые смысловые и визуальные грани. Художники исследуют возможность синтеза классических техник с современными цифровыми средствами, что ведёт к созданию уникальных произведений. Это взаимодействие между прошлым и будущим открывает горизонты для дальнейших экспериментов и вдохновения.

Традиционное искусство, как живопись, скульптура и архитектура, веками формировало культурное наследие и эстетические принципы, которые теперь активно используются в цифровом искусстве. Например, 3D-моделирование основывается на принципах скульптуры, а анимация – на композиционных приемах живописи.

Виртуальная реальность (VR) помогает воссоздавать традиционные произведения в цифровом формате, предлагая новые способы их восприятия.

Традиционные техники, такие как акварель и графика, вдохновляют разработчиков на создание инструментов, которые имитируют ручную работу в цифровом формате, позволяя художникам внедрять вековые приёмы в инновационные цифровые произведения.

Формы искусства влияют на современные цифровые технологии, оставаясь актуальными в эпоху цифровизации. Они обогащают цифровое творчество знаниями, накопленными на протяжении веков.

Обобщая выше сказанное, формы искусства продолжают оказывать влияние на современные цифровые технологии, обогащая их культурным и техническим наследием. Взаимодействие классических и цифровых приёмов открывает новые возможности для художественного выражения, обеспечивая преемственность искусства в условиях цифровизации.

ПРИНЦИПЫ ВНЕВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

Хегай А.А., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В современном быстро развивающемся мире, дизайн, который остается постоянным, становится более ценным. Вневременной дизайн – это подход, который фокусируется на создании универсальных, долговечных и эстетически привлекательных решений, способных оставаться актуальными вне зависимости от моды. Целью данного исследования является выявление принципов дизайна, неподвластного времени.

Автомобиль немецкой компании Posche, а именно модель 911, славится своим неподвластным времени силуэтом. Представленный в 1964 году, этот автомобиль сохранил свой гладкий дизайн и запоминающиеся круглые фары. Лампа Anglepoise – регулируемая настольная лампа, разработанная в 1932 году Джорджем Карвардином, сочетает в себе функциональность и промышленную красоту. Ее дизайн по-прежнему популярен в современных рабочих пространствах. Шрифт Helvetica: появившийся в 1957 году, многие графические дизайнеры используют и сегодня: начиная от винтажных магазинов и заканчивая государственными учреждениями. Все эти вещи далеко не новые, но именно они стали иконами дизайна.

Основным принципом становления дизайна является уникальность. Выразительные признаки помогают запомнить его надолго, но неотъемлемой частью также являются функциональность и практичность, без которых теряется цель существования предмета.

В дизайне вне времени часто используются высококачественные материалы и превосходное мастерство. Прочность и долговечность этих материалов означают, что предметы могут выдержать суровые условия времени и использования, сохраняя свою привлекательность и функциональность на протяжении многих лет. Цвета играют важную роль в создании вневременного дизайна. Нейтральные оттенки, часто используются для достижения гармонии. Такие цвета создают универсальный фон, который легко адаптируется к меняющемуся декору и стилевым предпочтениям, не выглядя при этом устаревшим. Эти признаки помогают закрепить образ в головах людей, эти вещи перерастают свою первоначальную функцию и становится образом. В заключение, в мире вечного потребления, где непонятно, что лучше или хуже, выбор в пользу вневременного дизайна означает выбор стабильности и постоянства. Такие иконы дизайна вызывают эмоции.

ВАЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ КАРТЫ СМЫСЛОВ ДЛЯ БРЕНДИНГА

Агапова Е.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В настоящее время применение метода работы с картой смыслов при разработке брендинга является необходимым навыком для специалистов, которые хотят выделяться среди коллег и расширять круг своих услуг. Целью исследования является ознакомление с таким подходом, как создание карты смыслов, выявление преимуществ ее использования, и изучение вариантов применения.

Карта смыслов (англ. brand map) – это эффективный инструмент, который играет ключевую роль в процессе создания бренда. Этот метод позволяет визуализировать и структурировать знания, полученные на этапе брифинга, а также выявлять взаимосвязи между различными элементами бренд-платформы. Использование карты смыслов помогает избежать поверхностного подхода и создает основу для разработки уникального и глубоко проработанного бренда. Внедрение метода карты смыслов в свои привычные этапы работы упрощает процесс разработки и понимания продукта. Бренд-платформа служит каркасом для создания запоминающегося образа. При построении смысловой части брендинга из раза в раз, дизайнер может упустить мелкие, но важные детали. Карта смыслов, как раз, позволяет специалисту замечать тонкие моменты, а также работать не только с очевидными характеристиками продукта, но и исследовать его глубинные ценности. Это помогает отойти от шаблонных решений и создать содержательный образ, который будет соответствовать целям компании и требованиям ЦА. Работа с картой смыслов дает возможность выявить ключевые паттерны, характерные для ниши, и интерпретировать их так, чтобы бренд стал заметным. Таким образом, происходит качественная отстройка от конкурентов. Два бренда с единой нишей могут иметь противоположные позиционирования – благодаря карте смыслов их отличия станут более очевидными. Через глубокое изучение целевой аудитории, её потребностей и страхов дизайнер формирует позиционирование, которое: помогает понять мотивацию и ожидания ЦА; определяет ключевые приоритеты; задает стратегию продвижения.

Карта смыслов – это важный этап в создании успешного бренда. Она обеспечивает системный подход, помогает глубже понять продукт и его аудиторию, а также выделить его на фоне конкурентов. Использование этого метода позволяет дизайнеру формировать сильные ассоциативные связи, которые делают бренд по-настоящему запоминающимся.

СИМВОЛИКА ДЕМОНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Александрова С.А., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Современные художники и дизайнеры активно играют с символикой демонов, сочетая элементы ужаса и эстетики. Демоны становятся метафорами свободы, хаоса и искушения, что делает их популярными в жанрах фэнтези и хоррора. Цель: символика демонических образов в изобразительном искусстве.

История изображения демонов начинается с древних цивилизаций, продолжает развиваться в эпоху Средневековья и Ренессанса, обретая новые формы и значения в модернизме и современной массовой культуре. Изобразительное искусство, связанное с символикой демонов, представляет собой синтез различных жанров и направлений: живописи, графики, скульптуры и архитектуры. Важную роль играет игра со светом и тенью, которая усиливает мрачную и таинственную атмосферу произведения, подчёркивая зловещую природу образов. Детализация элементов – от острых черт лиц до причудливой формы тела – акцентирует символизм внутренней борьбы и духовных противоречий. Гравюры Альбрехта Дюрера часто показывали человека, окруженного демоническими силами, раскрывая идею сопротивления соблазну и значимость морального выбора. В то же время Иероним Босх в своих картинах изображал демонов как гротескных существ, отражающих фантастические и иррациональные страхи. Михаил Врубель в своей знаменитой картине «Демон» показывает демона как трагическую и отрешенную фигуру, лишенную злобы. Сюрреалисты, такие как Сальвадор Дали, изображали демонов как абстрактные символы хаоса внутри человека. Экспрессионисты, напротив, подчеркивали страх и отчуждение через гротескные и пугающие образы. Демоны в искусстве модернизма перестали быть воплощением религиозного зла, становясь символами социальных и культурных конфликтов. В японской манге и аниме (такие как «Берсерк» и «Тетрадь смерти») демоны часто символизируют внутренний конфликт между светом и тьмой.

Символика демонов в изобразительном искусстве прошла долгий путь: от устрашающих духов древности до сложных и многозначительных символов, отражающих человеческие страхи, страсти и стремления. Демоны как элемент художественной выразительности адаптировались к изменениям общества, сохраняя свою силу вызывать одновременно страх и восхищение. Сегодня они продолжают служить важным инструментом для осмысления внутренней борьбы человека и его места в мире.

ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ ПРИ СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Виноградова А.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Гиперболизация в мультимедийном контенте для выставочных проектов – это эффективный способ привлечь внимание зрителей и усилить их эмоциональное восприятие. Она представляет собой преднамеренное преувеличение, которое делает экспозицию более выразительной и запоминающейся. Применение гиперболизации позволяет выделить ключевые аспекты выставки, создавая впечатляющие образы, которые не оставляют равнодушными аудиторию.

Исторически гиперболизация использовалась художниками и скульпторами для создания сильного визуального эффекта. Примером служат древнегреческие статуи, в которых преувеличивались пропорции тела, чтобы подчеркнуть идеализированные образы. В современном мире гиперболизация активно применяется в мультимедийных выставочных проектах, используя такие инструменты, как масштабные проекции, насыщенные цвета, динамичные анимации и звуковое сопровождение. Эти элементы помогают организаторам создавать уникальный художественный язык, усиливая воздействие на зрителей.

Гиперболизация играет важную роль не только в визуальной части, но и в маркетинге выставок. Яркие и эффектные образы привлекают внимание широкой аудитории, способствуют продвижению проектов через социальные сети и увеличивают посещаемость. Например, на выставках, посвященных современному искусству, часто используются проекционные технологии и дополненная реальность, чтобы зритель мог полностью погрузиться в атмосферу мероприятия. Не менее важен и звуковой аспект. Драматические музыкальные композиции и усиленные звуковые эффекты помогают создать уникальную атмосферу. Так, на выставке «Van Gogh Alive» использовались музыкальные сопровождения, которые усиливали эмоциональное восприятие картин.

Гиперболизация является мощным инструментом, который может сделать выставочные проекты яркими и незабываемыми. Однако важно соблюдать баланс, чтобы не перегружать аудиторию преувеличениями и сохранять аутентичность контента. Грамотное использование гиперболизации помогает создавать не только эффектные, но и содержательные проекты, которые остаются в памяти надолго.

БИОНИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Власова Е.А., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В современном урбанистическом мире людям необходимо жилое пространство, которое бы обеспечивало комфорт, стабилизацию эмоций и энергетику, поступающую в основном от общения с природой. Таким требованиям и запросам полностью соответствует бионическая архитектура. Цель исследования: изучить особенности бионического стиля, его применение в дизайне архитектурной среды.

Бионика (от греческого βίος – «жизнь», «живущий», «элемент жизни») – современное направление дизайна, для которого характерны одновременное сближение с природой и приверженность высоким технологиям. Стиль берет истоки из форм, структур и механизмов, найденных в окружающей среде. Его основными принципами являются экономия ресурсов, экологичность и создание «натурального» интерьера. Использование в дизайне законов и форм живой природы вполне естественно и современно. Бионическому стилю в интерьере свойственны плавные без острых углов изогнутые линии, преимущественно светлые оттенки цветов, природные формы интерьера и мебели. Архитектурная бионика создает предпосылки для синтеза науки и искусства, стараясь вобрать в себя и использовать оптимальные решения биологических конструкций, перенося их на архитектурные сооружения.

В современном мире стали, стекла, бетона и однотипных прямоугольных форм в строительстве и ландшафтном дизайне все более востребованной становится эко тематика. В бионическом стиле используются экологически чистые материалы, а также строительные конструкции и экодома, которые безопасны для людей. Из отделочных материалов популярностью пользуются дерево, бамбук, кожа, шерсть, лен и хлопок. В оформлении построек может использоваться энергоэффективное стекло с тончайшим слоем серебра,

Экономия ресурсов, альтернативные источники энергии и внедряемые органические материалы при создании архитектуры и интерьера в бионическом стиле определенно становятся приоритетными в условиях наступления экологического кризиса. Таким образом, бионический дизайн в окружающем мире находит широкое применение и стремительно развивается.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ИСКУССТВЕ КАК ИСТОЧНИК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Юшина В.С., гр. ДС-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

На сегодняшний день технический прогресс вышел на совершенно новый уровень. Было изобретено множество гаджетов, среди них и VR очки. Важно заметить, что VR не претендует на место материального искусства, а лишь расширяет возможности творцов. Цель: спрогнозировать актуальность использования VR в искусстве. Задача: изучить способы использования виртуальной реальности в искусстве.

Виртуальная реальность – это симуляция реального пространства посредством использования специального технического оснащения, например шлем и контроллеры. Процесс создания творения в виртуальном пространстве значительно упрощён и ускорен, в сравнении с реальным миром. Также VR-пространство открывает художнику возможность создания 3D картин, а зрителю шанс ознакомиться с творением со всех сторон. Одним из основоположников рисования в виртуальном мире стал Австралийский VR-художник Стюарт Кэмпбэлл (псевдоним Sutu). В своих работах Стюарт часто использует неоновые цвета и эффекты, активно задействует стилистику киберпанка, а также элементы сюрреализма. VR-пространство позволяет авторам погружать зрителей в определённую среду, которая в свою очередь ещё больше раскрывает замысел художника. Выставка «Калимпонг» лондонского художника Шейзада Давуда с помощью VR погружает зрителей в город Калимпонг в Бенгалии, который считается родиной йети. Идея выставки продолжает интерес своего создателя к тому, как прошлое отражается в настоящем. Таким образом, основой «Калимпонга» стал вопрос о границе между виртуальной и материальной реальностью. Использование виртуальной реальности востребовано в музейной деятельности. Руководство Лувра совместно с Emissive и HTC реализовали проект «Mona Lisa: Beyond the Glass», в котором в трёхмерном формате был воссоздан шедевр Леонардо Да Винчи. В Москве и Санкт-Петербурге люди могут посетить VR Gallery – выставки картин в музее «Артдинамикс», где могут познакомиться с новыми шедеврами современности.

Таким образом, можно сделать прогноз, что в ближайшие годы эта технология будет сохранять свою позицию в качестве источника вдохновения и возможностей для деятелей искусства.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИЁМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА НА ПРИМЕРЕ ПАТРИАРШИХ ПРУДОВ

Багдасарян А.К., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Район Патриарших прудов в Москве является ярким примером успешной интеграции природы и городской среды. Он сохраняет историческую атмосферу, привлекая творческих людей и культурные события. Важно понять, как дизайнеры создают гармонию между архитектурой, природой и социальной активностью в этом районе. Целью работы является исследование дизайнерских приемов, использованных при организации пространства на Патриарших прудах, и выявление их влияния на атмосферу района и его культурную значимость.

Основные дизайнерские приёмы. 1. Интеграция природных элементов. Вода и зелень играют ключевую роль в создании уединенной и спокойной атмосферы, несмотря на динамичный городской контекст. Дизайнеры используют плавные линии водоемов, дорожек и мостиков, что помогает создать ощущение непрерывного перехода между природой и городской средой. Натуральные материалы – камень и дерево – усиливают этот эффект. 2. Создание зон для общения. Важными дизайнерскими решениями стали уютные уголки для отдыха, кафе и рестораны вдоль прудов. Использование старинных элементов – фонарей и скамеек – помогает создать атмосферу уюта и открытости для общения, что способствует социальной активности. 3. Сохранение исторического наследия. Современные архитектурные решения, такие как стеклянные витрины и освещение, интегрируются с историческими фасадами зданий, сохраняя уникальный облик района и одновременно удовлетворяя потребности современного жителя. 4. Развитие культурных пространств. В последние годы Патриаршие пруды стали центром гастрономической и культурной жизни, с ресторанами, арт-пространствами и галереями, создающими динамичную атмосферу для творчества.

Дизайнерские решения, использованные на Патриарших прудах, демонстрируют важность гармонии между природой, исторической архитектурой и современным городским развитием. Эти приёмы помогают создать уникальную атмосферу, привлекающую творческих людей и культурные события, что делает район неотъемлемой частью культурной жизни Москвы.

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Еремина П.А., гр. ДС-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Дизайн интерьера – это искусство и наука создания функциональных и эстетически привлекательных пространств. Важным аспектом этой дисциплины является учёт культурных особенностей, которые значительно влияют на восприятие и использование пространства. Каждая культура обладает своими традициями, символами и эстетическими предпочтениями, что формирует индивидуальный подход к оформлению интерьеров. Цель исследования заключается в анализе взаимосвязи культурных особенностей и дизайна интерьера.

Цвет часто несет глубокую символику и значение в разных культурах. Например, в западной культуре белый цвет ассоциируется с чистотой и невинностью, тогда как в некоторых восточных традициях он символизирует траур и печаль. Такие различия определяют выбор цветовых палитр в интерьере: в западных домах можно встретить светлые, пастельные тона, тогда как в восточных может преобладать красный и золотой, символизирующий счастье и богатство. Материалы также подбираются с учетом культурных предпочтений. В скандинавском дизайне, где ценятся натуральные элементы, широко используются дерево и камень, тогда как в традиционном испанском интерьере почти всегда можно встретить керамику и кованое железо. Декор интерьеров также неразрывно связан с культурными особенностями. Каждая культура имеет свои уникальные элементы декора, формы и символы, которые могут играть как эстетическую, так и функциональную роль. Например, в мексиканских домах часто используются яркие текстильные изделия, такие как пледы и подушки, украшенные традиционными узорами. Они не только добавляют ярких цветов, но и отражают культурное наследие региона. В африканском дизайне также применяется множество символичных элементов, от масок до глиняной посуды, которые служат не только декоративными акцентами, но и играют значительную роль в культурных ритуалах и традициях.

Использование местного искусства в интерьере помогает создавать уникальное пространство, которое насыщает его историей и культурой. Таким образом, культурные особенности играют важную роль в дизайне интерьеров, отражая индивидуальность и особенности каждой культуры. Понимание и уважение к культурным традициям – это основа, на которой строится успешный и современный дизайн интерьера.

СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БАУХАУСА

Зарецкая Е.Д., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Актуальность Баухауса в наши дни заключается в его философии минимализма, рационализма и стремлении к гармонии между функцией и формой. Задача данной работы: в современных тенденциях архитектуры и дизайна, таких как минимализм и открытые пространства, увидеть явное влияние Баухауса.

Баухаус, основанный в 1919 году в Германии, стал важнейшей вехой в истории архитектуры и дизайна, оказав глубокое влияние на развитие функционализма и модернизма. Он объединил различные области искусства, архитектуры и промышленного дизайна, став ключевым фактором в формировании современной визуальной культуры. Основные особенности дизайна, выдвинутые Баухаусом, заключаются в гармонии формы и функции, отказе от излишнего декора и ориентации на массовое производство. Использование новых материалов, таких как стекло, сталь и бетон, позволило создавать легкие, прозрачные структуры и объекты, оптимизированные для функциональности. Важно, что Баухаус стремился сделать искусство доступным, сочетая промышленное производство с высококачественным дизайном. Влияние Баухауса на архитектуру и дизайн Москвы проявляется в создании функциональных, простых и современных объектов. Особенно заметно это в общественных и жилых зданиях 1920-1930 годов. Стекло, бетон и металл стали широко использоваться в строительстве. Москва, пережившая несколько волн модернизации, отражает многие идеи Баухауса в своем архитектурном наследии.

В наше время, развитие таких крупных проектов, как современные офисные комплексы, жилые кварталы и общественные пространства, продолжает воплощать философию Баухауса, акцентируя внимание на функциональности, эргономичности и эстетике простоты. В условиях урбанизации, когда важны пространство и рациональность, идеи Баухауса становятся основой для создания удобных, но визуально привлекательных городских пространств. Таким образом, Баухаус не только оставил глубокий след в истории архитектуры и дизайна XX века, но и продолжает вдохновлять современное общество на поиск оптимальных решений для создания гармоничных и функциональных объектов. Актуальность его идей в дизайне и архитектуре, в том числе в современном облике Москвы, подтверждает, что его наследие будет оказывать влияние на развитие городской среды и в будущем.

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВА НА СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Зуева Е.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Современный графический дизайн – это не просто набор правил и технологий. Он дышит, эволюционирует, и одним из ключевых факторов его развития является тесная связь с искусством. Влияние искусства на графический дизайн проявляется на всех уровнях: от вдохновения до революционных изменений в подходах и стилях. Цель исследования: выделить ключевые аспекты влияния различных форм изобразительного искусства и художественных движений на современный графический дизайн.

Произведения искусства регулярно вдохновляют дизайнеров на создание новых идей и концепций. Художественные образы и символы используются для создания эмоционально насыщенных и запоминающихся дизайнов. Так, элементы классицизма, барокко, ар-нуво, ар-деко и других исторических стилей часто используются в графическом дизайне, адаптируясь к современным потребностям. Принципы композиции, разработанные художниками на протяжении веков (правило золотого сечения, симметрия, асимметрия, ритм и др.), являются основой для создания эффективных и привлекательных графических решений. Живопись, в свою очередь, подарила графическому дизайну богатую палитру, разнообразие цветовых комбинаций, использование цвета как средства передачи настроения и эмоции. Различные художественные движения, такие как кубизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт, минимализм оставили свой след в графическом дизайне. Например, плакаты в стиле конструктивизма повлияли на развитие корпоративной идентичности, а поп-арт привнес яркие цвета и ироничные образы в рекламу.

Таким образом, искусство служит неиссякаемым источником вдохновения, формирует эстетические принципы и задает тренды. Оно толкает дизайнеров на эксперименты и выход за рамки традиционных подходов, помогая переосмыслить привычные вещи, открывает новые возможности, что позволяет графическому дизайну отделиться от функциональной роли и стать более эмоциональным и содержательным. В будущем взаимодействие искусства и графического дизайна будет продолжаться, рождая новые стили и концепции.

МУЛЬТИМЕДИА В АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Ким А.Х., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

На сегодняшний день мультимедиа в пространстве являются неотъемлемой частью выставок и музеев. Развитие новых технологий позволяет прикоснуться к искусству большей целевой аудитории, в связи с этим актуальность посещения арт-пространств возрастает. Цель исследования: изучить воздействие мультимедиа в арт-пространстве на искусство и общество через призму трех ключевых аспектов (спрос, там-менеджмент, коммуникации). Внедрение мультимедиа в музейные и выставочные экспозиции облегчает преподнесение информации и расширяет целевую аудиторию. Взаимодействие с экспозициями делает усвоение материала более простым и увлекательным за счет задействования зрительного, слухового и тактильного каналов восприятия. Некоторые из наиболее интересных мультимедийных вставок способствуют привлечению иностранной аудитории, что положительно сказывается на развитии отечественного искусства.

С появлением аудиодорожек, прилагаемых к выставке, у ценителей искусства появилась возможность узнавать новую информацию, не зависимо от кого-либо (экскурсовода или группы). Что также позволяет лучше сконцентрироваться на самой выставке, полностью погрузиться в искусство, не отвлекаясь на посторонние факторы.

Мультимедийные технологии стали не только частью выставочных и музейных экспозиций, но также получили распространение, как объекты городской среды. Рассмотрим на конкретном примере. В рамках проекта «Место встречи VK», жителям 10 городов удалось пообщаться в режиме реального времени с помощью мультимедийных порталов, установленных рядом с достопримечательностями.

В ходе исследования было выявлено, что мультимедиа в арт-пространстве благоприятно влияют на искусство и общество в целом. Внедрение инновационных объектов повышает рост спроса на искусство, эффективно оптимизирует тайм-менеджмент, а также способствует развитию новых коммуникаций между различными слоями общества.

РОЛЬ ДИЗАЙНА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ «КИБЕРПАНК»

Кобулия В.Н., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Дизайн в «Киберпанк» играет ключевую роль в создании уникальной атмосферы и погружения игроков в мир будущего. Целью данной работы заключается в исследовании, как различные аспекты дизайна влияют на общий игровой опыт, воспринимаемость мира и взаимодействие с персонажами. Задачи работы: исследовать различные аспекты дизайна в игре «Киберпанк», включая создание мира, визуальную идентификацию, механики и персонажей. Дизайн в игре «Киберпанк» выполняет множество важных функций, которые влияют на восприятие игрока и общий игровой опыт. Рассмотрим ключевые роли дизайна в данной игре. Создание мира: дизайн мира Найт-Сити помогает игрокам глубже понять его уникальную атмосферу. Разнообразие локаций, архитектура и окружение формируют основу для погружения в сюжет и игровые механики. Визуальная идентификация: эстетика киберпанка, с яркими неоновыми цветами и высокими технологиями, делает игру узнаваемой. Такой визуальный стиль привлекает внимание и задает тон для других элементов игры. Взаимодействие с персонажами: дизайн персонажей, включая их внешность и стиль, помогает создать связь между игроком и игровым миром. Разнообразие персонажей обогащает сюжет и делает взаимодействие более увлекательным. Игра поднимает вопросы о неравенстве, технологиях и корпоративной власти, что актуально в современном обществе. Развитие ИИ и кибернетики в реальном мире делает сюжет игры более резонирующим с текущими тенденциями. Дизайн в «Киберпанк» имеет огромное значение. Именно дизайн формирует визуальную идентичность игры, делая ее более запоминающиеся.

ЗНАКИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА: СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Костылева Н.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Современное общество всё больше ориентируется на визуальный контент. Изображения, видео и графические элементы становятся основными способами передачи информации, и бренды должны адаптироваться к этой тенденции. Целью работы является выявление

важности создания визуальной идентичности бренда с помощью графического дизайна в социальных медиа.

Консистентный дизайн в визуальном стиле бренда характеризуется целостностью и системной последовательностью элементов. Айдентика (фирменный стиль, состоящий из шрифтов, цветовой палитры и так далее) помогает создать запоминающийся образ в голове у потребителя и способствует укреплению позиционирования производителя. Визуальная идентичность напрямую связана с позиционированием бренда, так как отражает несущие производителем качества, ценности и миссию. Инфографики и диаграммы помогают быстрее и понятнее донести до потенциального потребителя сложную информацию (статистика, анализ данных, факты). Правильно функционирующий дизайн активно привлекает внимание зрителей, что особенно важно в связи с множеством информации, расположенной в интернет-пространстве. Яркие цвета, контрастность и иерархия элементов заставляют потребителя, как минимум, остановиться и подробнее изучить ваш продукт. Например, компания Nike часто использует динамичную композицию и яркие изображения, чтобы отобразить спортивный посыл бренда. Их стилистика узнаваема по всему миру, и среди нескольких компаний конкурентов её можно выделить по отличительным особенностям в виде фирменных шрифтов, логотипа и фотографий с атлетами.

Создание визуальной идентичности в социальных медиа требует комплексного подхода, который сочетает в себе элементы графического дизайна, маркетинга и психологии. Успешная визуальная идентичность не только привлекает внимание, но и создает долговременные связи с аудиторией, способствуя росту узнаваемости и лояльности к бренду.

ФЕНОМЕН ЗВУКОВОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Малыгина А.Д., гр. ДС-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е. С.
Кафедра Системного дизайна

В окружающем нас пространстве, насыщенном визуальными представлениями, аудио-искусство занимает уникальное место. В то время как музыку традиционно воспринимают как способ выражения в звуковой форме, концепция звукового искусства выходит за рамки обычных композиций, включая разнообразные звуковые инсталляции, представления и опыты, что зачастую превосходит привычные взгляды на эстетику. Целью исследования является изучить феномен звукового искусства, его специфику, концепцию и историю.

Звуковое искусство, как отдельное направление, начало формироваться в начале XX века с экспериментами дадаистов и футуристов, которые использовали шум и случайные звуки, а в дальнейшем развивалось под влиянием новых технологий, открывая возможности для создания иммерсивных звуковых инсталляций и перформансов, что привело к формированию самостоятельной области в современном искусстве.

Между музыкой и звуковым искусством существуют ключевые различия. Музыка стремится к созданию организованных звуковых структур, вызывающих эстетическое и эмоциональное наслаждение, в то время как звуковое искусство исследует звук как материал, используя его для провоцирования размышлений и изучения его свойств, часто выходя за рамки традиционных музыкальных форм. Звуковые инсталляции, как правило, погружают слушателя в определенную среду, создавая уникальную и многослойную звуковую картину. Звуковые инсталляции предлагают художникам новые возможности для самовыражения. Они могут быть использованы для создания пространственных ощущений, атмосферы, которая может быть интимной, тревожной, завораживающей, стимулирующей, вызывать размышления или даже физические ощущения. В отличие от музыки, которая обычно имеет определенную структуру, звуковые инсталляции могут создавать бесконечные вариации, изменяясь во времени и взаимодействуя с пространством.

Таким образом, звуковое искусство переосмысливает традиционные рамки творчества, предлагая новые пути для самовыражения и взаимодействия с окружающим миром. Оно разрушает барьеры между музыкой и визуальными формами, приглашая нас в мир звуковых ощущений, где шум становится искусством, а тишина – мощным инструментом. Звуковое искусство – это не просто музыка, это новый язык, который позволяет нам по-новому понять себя и мир, в котором мы живем.

ДИЗАЙН УПАКОВКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Никонова У.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Упаковка товара является одним из решающих факторов при продвижении товара на рынок, с ее помощью производитель общается с потребителем. Дизайн упаковки подразумевает совокупность формы, материалов, цветовой гаммы, изображений и других вспомогательных элементов, целью которого является отражение концепции бренда и создание притягательного образа для продаж. Дизайн упаковки знакомит

потребителя с характеристиками товара, рассказывает об основных свойствах товара, помогает вызвать у потребителя различные эмоции к продукту, сформировать отношение к бренду, выступает показателем качества, соответствует социальному статусу потребителя и уровню дохода.

Потребитель, не знакомый с принципиально новым для него продуктом, сделает выбор в пользу упаковки, дизайн которой соответствует его потребительским ожиданиям. Существуют определенные закономерности выбора цвета потребителем в зависимости от половой принадлежности, возраста, социального положения, темперамента и даже географического положения. Важна также удобная транспортировка и максимальная сохранность продукта.

Дизайн упаковки является ключевым элементом в брендинге потребительских товаров, выступает маркетинговым инструментом и работает на узнаваемость бренда, ассоциацию товара с ним и качеством продукта. Бренды стараются создать запоминающуюся, оригинальную упаковку, привлекающую покупателя и показывающую ему преимущества продукта. Дизайн упаковки рассказывает о продукте, заботится о потребителе, общается с потребителем, отражает концепцию бренда и создает образ для продаж при продвижении товара на рынок. Он позволяет товарам выделиться на полке, привлечь внимание к себе и бренду и мотивировать покупателя к покупке.

РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Шилина А.И., гр. ДСа-123
Научный руководитель: преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Церковный облик – важная часть мирового наследия, отражающая изменения в эстетических взглядах, социальных структурах. Актуальность заключается в том, что в современности формы церквей продолжают влиять на искусство как важный элемент культурной идентичности. Целью данной работы является проследить основные этапы эволюции церковного формообразования. Задачи включают анализ изменений формах, связь этих изменений с религиозными и культурными процессами, а также выделение ключевых особенностей каждого стиля.

Церковное искусство отражает развитие эстетических и художественных вкусов различных эпох. Этапы её эволюции варьируются от простых конструкций раннего христианства до сложных форм современности. 1. Раннее христианство – в IV-V веках храмы были в виде базилик, с минималистичными элементами. Простота и функциональность архитектурных форм того времени соответствовали духовной аскезе

первых христиан. 2. Византийский стиль – с IV века появляются купольные храмы. Византийский стиль акцентировал внимание на пространстве, символизируя небесное начало через вертикальность и свет. 3. Готика – с XII века в Европе начинают появляться стремящиеся ввысь соборы. Готические храмы отличаются тонкими арками, витражами и высокими сводами, что символизирует стремление к Богу. 4. Ренессанс – с XV века возвращаются к формам античного зодчества. Ренессансные храмы объединяют элементы античности с христианской символикой, создавая гармоничные и сбалансированные структуры. 5. Барокко и классицизм – в XVII-XVIII веках церковь стала ещё более монументальной. Барокковые храмы создавались как театры, подчеркивающие величие Бога, а классицизм вернул строгие пропорции и простоту. 6. Современный церковный стиль – в XX и XXI веках появляется сочетание традиции с технологиями. Формы храмов демонстрируют баланс между духовным наследием и современными требованиями.

Эволюция церковной культурной идентичности является важным показателем духовных и эстетичных изменений в истории человечества. Каждый архитектурный стиль так же отражает те ценности, которые были важны для общества.

ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ДИЗАЙНА

Симокайтис Р.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е. С.
Кафедра Системного дизайна

В прошлом интерактивный дизайн сводился к созданию статических изображений и печатных материалов. Развитие технологий, особенно появление цифровых интерфейсов, привело к революции в дизайне, сделав взаимодействие с пользователем ключевым аспектом. Можно выделить следующие этапы развития интерактивного дизайна. 1. Статические изображения: плакаты, книги, рекламные материалы - информация представлена односторонне, без обратной связи. 2. Ранние интерактивные системы: простые меню, текстовые интерфейсы – ограниченное взаимодействие, ориентированное на выполнение конкретных задач. 3. Графические интерфейсы пользователя (GUI): появление окон, иконок, мыши – более интуитивное взаимодействие, основанное на визуальных элементах. 4. Современные интерактивные интерфейсы: респонсивный дизайн, анимация, персонализация, искусственный интеллект – создание уникального и адаптивного пользовательского опыта.

Принципы интерактивного дизайна. Успешный интерактивный дизайн должен обеспечивать удобство и интуитивность интерфейса, делая его доступным для всех пользователей, включая людей с ограниченными

возможностями. Ключевым аспектом является создание позитивного пользовательского опыта, вызывающего удовлетворение от взаимодействия с продуктом, чему способствует четкая визуальная иерархия, облегчающая навигацию и понимание, а также немедленная обратная связь системы на действия пользователя. Современные тенденции в интерактивном дизайне включают в себя микроинтеракции, повышающие удобство, персонализацию, адаптирующую интерфейс под конкретного пользователя, использование искусственного интеллекта для автоматизации и улучшения функциональности, голосовые интерфейсы, предлагающие альтернативные способы взаимодействия, и технологии виртуальной и дополненной реальности, создающие иммерсивный пользовательский опыт.

Интерактивный дизайн переместил фокус от пассивного потребления информации к активному участию, создавая динамичные и персонализированные цифровые среды и перешел от статики к динамике.

РОЛЬ ТИПОГРАФИКИ В ДИЗАЙНЕ УПАКОВКИ

Осипова А.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В современном обществе потребления, типографика играет одну из важных ролей в продвижении продукта. Главной целью типографики является создание упаковки, плаката, визитки визуально привлекательными и понятными для покупателя. Типографика имеет большое значение в визуальной составляющей любой коробки, пакета, флакона, она помогает покупателям сформировать впечатление о товаре и принять решение о покупке. Цель – проанализировать роль типографики в графическом дизайне.

Основной функцией типографики в дизайне упаковки является передача информации о товаре, а также создание узнаваемой айдентики бренда. Типографика – это техника расположения букв и текста. Гуру дизайна упаковки Walter Landor однажды сказал: «Конечно, в конкурентной экономической системе огромная задача – сделать так, чтобы люди более благосклонно относились к этому бренду благодаря упаковке ...» и способ добиться этого – сделать продукт «более доступным для покупки». Эффективно используя типографику, вы можете заставить покупателей приобретать продукт и испытывать ликование по поводу того, что они получают.

Типографика способна вызывать эмоции и производить визуальное впечатление. Различные стили шрифтов могут передавать разную атмосферу и настроения. Цвет –в том числе важный аспект типографики,

который может улучшить визуальное воздействие дизайна упаковки. Coca-Cola – отличный пример эффективности типографики в концепции упаковки. Символический логотип бренда, написанный уникальным шрифтом script, мгновенно стал узнаваемым во всем мире. Плавные буквы и красный цвет вызывают чувство счастья, радости и ностальгии. Еще одним успешным примером является упаковка шоколада Milka. В данной упаковке традиционно используют рукописный шрифт, который выражает теплоту и домашний уют, передавая ключевые атрибуты бренда и его историческое наследие. В конечном счете, роль типографики в дизайне упаковки трудно переоценить, поскольку она существенно влияет на поведение потребителей и узнаваемость бренда. Она служит мощным инструментом коммуникации, способным мгновенно передать ценности бренда, выделить продукт среди конкурентов и привлечь внимание целевой аудитории.

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КОМПАНИЙ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Пыльнова О.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Визуальная идентичность является ключевым элементом брендинга, определяющим, как компания воспринимается на рынке, и играет критическую роль в формировании доверия и признания среди потребителей. В этой статье рассматриваются основные аспекты формирования визуальной идентичности компании через графический дизайн, его функции, методологии разработки, а также влияние визуальной идентичности на маркетинговую стратегию и взаимодействие с клиентами. Целью исследования является изучить сущность визуальной идентичности, из чего она состоит и каков процесс её формирования.

Процесс формирования визуальной идентичности можно разделить на несколько ключевых этапов. Исследование и анализ. Изучение целевой аудитории, конкурентов и рыночной среды позволяет определить потребности и ожидания клиентов. Разработка концепции. Создание первоначальных идей и концептов, которые будут отражать ценности компании. Создание элементов визуальной идентичности. Разработка логотипа, цветовой палитры, шрифтов и других визуальных элементов. Тестирование. Получение отзывов от целевой аудитории и корректировка дизайна на основе полученной информации. Внедрение. Запуск визуальной идентичности на всех платформах и в маркетинговых материалах.

В успешной визуальной идентичности заключён маркетинговый потенциал компании. Она не только помогает выделиться на фоне конкурентов, но и формирует лояльность клиентов. Визуальная идентичность влияет на узнаваемость (знание и запоминание логотипа и других визуальных элементов способствуют укреплению имиджа бренда), доверие (последовательное использование визуальных элементов создает у потребителей уверенность в качестве и надежности компании), эмоциональную связь (унифицированный визуальный стиль укрепляет эмоциональную связь между брендом и его потребителями).

Формирование визуальной идентичности через графический дизайн – это сложный, но необходимый процесс, способствующий успешному функционированию компании на рынке. Правильная визуальная идентичность может стать мощным инструментом для привлечения и удержания клиентов, что в свою очередь ведет к долгосрочному успеху бизнеса.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Ращупкина М.Г., гр. ДС-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Уличное освещение играет ключевую роль в создании комфортной и безопасной обстановки вдоль дорог, парках, скверах и других уличных местах. В наше время люди стараются рационально использовать энергию, не принося при этом вреда окружающей природе. Именно поэтому вопрос, инновационных технологий в области уличного освещения так важен. Цель исследования: изучить инновационные методы освещения уличного пространства.

Задача уличного освещения заключается в создании комфортной и безопасной среды после захода солнца, чтобы человек мог добраться до дома, прогуляться, а также получить эстетическое удовольствие от окружения. В современном уличном освещении наблюдается тенденция поддержания норм экологии окружающей среды. Поэтому все инновации в этой области буду касаться экологичности и рационального использования энергии. Так к примеру «солнечное дерево», разработанное Россом Лавгроувом, использует солнечные панели для питания светодиодных ламп. Энергия накапливается в течении дня и благодаря датчикам свет включается только после захода солнца. Существует похожий вариант фонарей, где есть материнское дерево, накапливающее энергию, после чего по слети предает ее другим окружающим ее фонарям. Так же к экологичным вариантам можно отнести «Flowligh», который в качестве

топлива использует энергию, вырабатываемую приливами. Подобный вариант ограничен территориально, его можно разместить на пирсах, дорогах и тротуарах, проходящих вдоль водоемов. Есть интересный вариант освещения для поклонников спорта. Суть таких фонарей в том, что их питает энергия, выработанная при занятии спортом на транжирах. В течении дня любой желающий может бегать, толкать, тянуть, крутить педали, а энергия будет накапливаться, чтобы осветить улицу вечером.

Таким образом, инновационные технологии в области освещения позволят обеспечить безопасность и комфорт при использовании, а также улучшить экологическую обстановку и рационально использовать энергетические ресурсы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К СОВЕТСКОМУ МОДЕРНИЗМУ

Суслова Я.Г., гр. ДС-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Стилизация модернизма эпохи СССР и, непосредственно, его феномен в настоящее время набирают все большую популярность. Многие современные дизайнеры и архитекторы вдохновляются данной эпохой, прибегая к использованию форм и философии данной эпохи. Целью исследования является изучение факторов возрождения интереса к модернизму СССР. Проанализировав, можно выяснить, что именно привлекает людей в советском модернизме и чего им, возможно, не хватает в современной архитектуре.

Советский модернизм объединяет функциональность и монументальность, характеризуется четкими геометрическими формами, масштабными общественными пространствами, использованием бетона и стекла. Сейчас многие дизайнеры по всему миру вдохновляются советским модернизмом, например, архитектурное бюро «Foster + Partners», их проекты напоминают знаковые здания СССР. В 2017 г. сразу три московских музея делают выставки, посвященные архитектуре и дизайну советского модернизма. Первой стала «Московская оттепель: 1953-1968» в Музее Москвы. Интерес к советскому модернизму в значительной степени поддерживался в России, особенно новыми московскими архитектурными и дизайнерскими институтами, наиболее важным из которых является Институт медиа и дизайна «Стрелка». Стоит отметить, что советский модернизм стал популярным в России только после того, как в Европе сформировался интерес к советскому наследию послевоенного периода.

Возрождение интереса к советскому модернизму обусловлено следующими факторами: возросшим интересом к ретро-эстетике, важностью сохранения зданий эпохи, признание его ценности, к тому же,

многие здания советского модернизма имеют уникальные и смелые формы, которые выделяются на фоне привычной современной архитектуры. Таким образом, возникший интерес к культуре советского модернизма привел к популярности этого периода. Эстетика данной эпохи привлекает современных дизайнеров, что подтверждается увеличением числа выставок, посвященных этой теме, и влиянием советских форм и идей на современные проекты.

ЛЕТТЕРИНГ В ДИЗАЙНЕ ЛОГОТИПОВ

Попова А.М., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В наши дни леттеринг становится инструментом, который помогает устанавливать связь с целевой аудиторией. Яркие уникальные надписи привлекают и хорошо запоминаются. Поэтому очень часто логотипы брендов «рисуют» именно леттерингом. Леттеринг – это искусство создания уникальных букв, которое играет ключевую роль в дизайне логотипов. В отличие от типографики, которая использует заранее разработанные шрифты, леттеринг предполагает ручное создание букв, что позволяет дизайнерам выражать индивидуальность бренда и передавать его уникальность. Он требует художественного подхода и понимания основ композиции, формы и цвета. Леттеринг может быть выполнен в различных стилях, от рукописного до геометрического, и может варьироваться от простой надписи до сложных художественных композиций.

Первыми логотипами фирм были уникальные текстовые написания компаний, своего рода автографы. Позже к ним стали добавлять графические изображения, усложняя картинку. Но большинство эмблем остались в виде текста с дизайнерским начертанием. Такие логотипы называют словесными. Они помогают быстрее запомнить название компании. Леттеринг также подчиняется правилам. Такими критериями являются: неповторимые буквы; разборчивый текст; индивидуальность каждого символа; единый стиль.

Таким образом, леттеринг в дизайне логотипов – это мощный инструмент, который позволяет создать уникальный и запоминающийся визуальный образ бренда. Это искусство, сочетающее креативность и технические навыки, продолжает оставаться актуальным, вдохновляя новое поколение дизайнеров на поиски нестандартных решений. Он объединяет искусство и функциональность, позволяя дизайнерам выражать креативность и индивидуальность. При правильном подходе леттеринг

способен не только привлечь внимание, но и создать эмоциональную связь между брендом и его аудиторией.

ВЛИЯНИЕ КНИЖНОГО ЖАНРА НА ЦВЕТОВУЮ ПАЛИТРУ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Комарова Е.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Цветовая палитра в книжной иллюстрации – это один из ключевых инструментов передачи настроения и атмосферы текста. На сегодняшний день тема использования цвета в иллюстрациях крайне актуальна. По мнению исследователей и профессиональных иллюстраторов, грамотный выбор цвета способен значительно усилить эмоциональное восприятие книги читателем. Жанр книги оказывает прямое влияние на выбор цветовой гаммы.

Перед иллюстратором стоят следующие задачи: 1. Создать атмосферу, соответствующую жанру произведения, например, в сказках используются яркие и насыщенные оттенки, а в триллерах – тёмные и мрачные тона. 2. Подчеркнуть эмоциональное содержание текста: цвет передаёт радость, страх, любовь или напряжение, усиливая восприятие текста. 3. Помочь читателю визуализировать образы: отражение времени, места действия и характера персонажей через цветовые решения. 4. Обеспечить визуальную привлекательность издания: иллюстрации должны привлекать внимание целевой аудитории и соответствовать ее ожиданиям. Для выполнения этих задач цветовая палитра иллюстраций подбирается в зависимости от жанра. Сказки и детская литература: яркие, насыщенные цвета создают ощущение волшебства и радости. Они помогают удерживать внимание детей и вызывать положительные эмоции. Фэнтези: глубокие оттенки (фиолетовый, темно-зеленый, золотой) создают ощущение магии и таинственности, подчеркивая необычность мира. Ужасы и триллеры: черный, серый и красный усиливают чувство тревоги, символизируя опасность и напряжение. Научная фантастика: холодные и светящиеся оттенки (синий, серебристый, неоновый) подчеркивают футуризм и технологичность. Романтика: пастельные и теплые тона (розовый, бежевый, лавандовый) передают нежность и создают уютную атмосферу.

Грамотный выбор цвета в иллюстрации усиливает восприятие текста, создает атмосферу, подчеркивающую жанр, и помогает визуализировать образы, делая издание привлекательным для читателя.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В СТАНОВЛЕНИИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Паунежева В.В., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е. С.
Кафедра Системного дизайна

Понимание культурных контекстов обогащает графический дизайн, помогая выявить разнообразие эстетических решений и способствуя созданию актуальных визуальных коммуникаций в условиях глобализации. Цель исследования: рассмотреть ключевые аспекты влияния культуры на графический дизайн в различных регионах мира.

В первой половине XX века в Европе, в частности в Германии, возникло движение Bauhaus, стремившееся к интеграции искусства и ремесла. Представители этого движения, такие как Ласло Мохой-Надь, фокусировались на функциональности и лаконичности, что способствовало развитию минималистичных форм в графическом дизайне. В Соединенных Штатах графический дизайн приобрел ключевую роль в сфере рекламы и продвижения товаров. С середины XX века, в условиях роста потребительской культуры, яркие бренды и рекламные материалы стали неотъемлемой частью американского визуального ландшафта. Японский графический дизайн интегрирует традиционные элементы, такие как каллиграфия, с современными тенденциями. Концепция ваби-саби (красота несовершенства) придает работам глубокий и многослойный характер, подчеркивая гармонию формы и содержания. В странах Латинской Америки, в частности в Мексике, графический дизайн служит средством протеста и выражения культурной идентичности. Дизайнеры создают работы, отражающие местные традиции и актуальные социальные проблемы, становясь голосом общественных движений.

В начале XX века в России, после Октябрьской революции, возникло движение конструктивизма. Дизайнеры, такие как Эль Лисицкий, использовали геометрические формы и яркие цвета для создания нового визуального языка, отражающего идеи социализма и коллективизма.

Ключевыми аспектами влияния культуры являются подчеркивание культурных и социальных особенностей, а также расположение к себе потребителя с помощью интеграции знакомых образов и идей в дизайн.

МЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Антипова В.С., гр. ДСА-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

С каждым годом технологии стремительно развиваются, преобразуя восприятие окружающего мира и становясь неотъемлемой частью жизни людей. Умные устройства позволяют людям взаимодействовать с природой и городом по-новому. Цель исследования: изучить медиатехнологии в городской среде.

Медиатехнологии в городской среде – это использование цифровых медиаресурсов для насыщения городского пространства и развития отдельных городских функций. Медиатехнологии позволяют передавать информацию с помощью: звука, анимационной графики, видеоряда, текста, графических изображений. Они позволяют сделать город более современным, информативным и удобным. Интеграция медиа технологий в городскую инфраструктуру предоставляет огромные возможности для повышения качества жизни. Умные системы управления движением, интерактивные информационные экраны и мобильные приложения для навигации помогают жителям города более эффективно использовать общественные пространства. Городская среда трансформируется, обретая новые формы и содержание, где технологии и природа сосуществуют в гармонии. В городах появляются все больше медиа технологий: электронные и медиа фасады, цифровые вывески, светодиодные экраны, медиа-инсталляции, интерактивные площадки, «умная» подсветка, информационные табло и многое другие. На улицах города нередко можно увидеть медиа фасады с рекламой, воспроизведение телепрограмм или видеороликов информационного характера, дизайнерское оформление здания и прилегающего к нему пространства. Технологии, такие как умное освещение и системы полива, помогают поддерживать растения в идеальном состоянии, а мобильные приложения позволяют горожанам оставаться в курсе событий и находить время для отдыха на свежем воздухе. Концепция «умного города» предлагает жителям более высокий уровень комфорта и безопасности. Градостроительные проекты все чаще опираются на принцип устойчивого развития, что приводит к созданию не только функциональных, но и эстетически привлекательных пространств.

Таким образом, медиа технологии делают городскую жизнь более качественной и комфортной. Они направлены на улучшение городской жизни. Мультимедиа активно расширяется и создает интерактивное и комфортное пространство в городской среде.

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО СТИЛЯ ОСАМУ ТЭДЗУКИ В РАЗВИТИИ МАНГИ

Гарцуева Е.А., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В наше время большую популярность имеют японские графические романы. Считается, что большое влияние на развитие данного вида искусства имеет творчество Осаму Тэдзуки. Целью работы является выделение основных приемов в рисунке данного автора, которые впоследствии стали использовать и другие мангаки.

Манга – это японские чёрно-белые комиксы, им присуща высокая детализация. Считается, что первая манга появилась в XII веке, однако современный вид она обрела в 50-х годах XX века. В течение изучения темы было выявлено, что Осаму Тэдзуки нарисовал более 500 манг. Вдохновлялся Осаму американскими мультфильмами, которые были распространены в Японии в послевоенные годы. Благодаря своему увлечению кино и анимацией Осаму Тэдзуки и создал свой уникальный стиль. Он использовал элементы данного вида искусства, что делало его комикс динамичным.

Одно из важнейших перемен в манге – это увеличение объёма историй и количество фреймов на странице. Это дало пространство для более точного прописывания эмоций персонажа, динамику и темп повествования. Автор использовал разные формы фрейма. Их задача сделать так, чтобы при просмотре страницы пользователь мог считать нужное настроение и скорость события. Гиперболизация и условность эмоций помогают сделать рисовку их проще. Осаму стал графически подчеркивать движения и звуки. он использовал разные шрифты. Они позволяют показать громкость и интонацию голоса. Он первый стал работать со сменой ракурсов и передним планом. Это стало возможным после увеличения числа фреймов на странице.

Работы в новом стиле нравились читателям, что подталкивало других мангак заимствовать приёмы Осаму Тэдзуки, давая будущее динамичному комиксу. Таким образом, стиль Осаму Тэдзуки позволил сделать статичное чёрно-белое изображение «живым». Он стал основой для графического языка современной манги.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ НА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Игнатьева В.А., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Исследование взаимосвязи нейропсихологии и графического дизайна стало особенно актуальным в современном мире, где визуальная информация играет ключевую роль в коммуникации. Главной целью является выявить, как графические элементы влияют на эмоциональное состояние людей. Задачей является разработать рекомендации для графических дизайнеров на основе нейропсихологических исследований.

Используя эмоциональные взаимодействия, дизайнеры способны изменять наши эмоции. Дизайнеры размещают CTA в тех местах на экране, которые привычны для обычного пользователя, или в тех местах, где пользователи интуитивно перемещаются за указателем мыши. Это называется «эффектом простого воздействия». Исследования, такие как работа Satyendra Singh (2006), подтверждают, что до 90% первых впечатлений о продукте основаны на цвете. Дизайнеры подбирают такие цветовые решения, которые соответствуют ценностям бренда и вызывают нужные эмоции у аудитории. Мозг запоминает информацию лучше, когда сталкивается с ней несколько раз. Поэтому бренды, которые используют свои визуальные и графические элементы на всех платформах, добиваются высокой узнаваемости. Простые геометрические формы быстрее воспринимаются зрителем и лучше запоминаются. В первую очередь воспринимается отношение предметов и пространства. Затем отношения между предметами, затем между деталями предметов. И создается четкое представление о целом. Эта особенность зрительного восприятия учитывается при композиционном построении дизайна с целью обеспечения упорядоченного его восприятия. Вертикальные или горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью, а изогнутые – с изяществом и непринужденностью. Зигзагообразные линии передают впечатление резкого изменения, концентрации силы, быстрого высвобождения энергии. Несбалансированные формы вызывают ощущение дискомфорта. Незамысловатые и симметричные формы «прочитываются» гораздо быстрее других, привлекают внимание.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА

Самойлова А.В., гр. ДС-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В наше время освещение играет ключевую роль в создании комфортной и безопасной обстановки в наших жилищах, рабочих помещениях и общественных местах. Он также оказывает влияние на концентрацию и производительность человека. Важно проанализировать текущие тенденции в области освещения, чтобы правильно подобрать оборудование и технологии, удовлетворяющие наши потребности и требования в современном мире. Именно поэтому вопрос, какой тип света поможет расслабиться с наибольшей пользой для организма, актуален. Цель исследования: изучить современные способы трансформации помещений с помощью светового дизайна.

Задача светового дизайна заключается в трансформации пространства или объекта, чтобы придать им объем, глубину и уникальность, а также для создания новых визуальных образов и воздействия на эмоциональное восприятие людей. В современном освещении наблюдается тенденция к снижению использования основного света, создаваемого искусственными источниками, например, люстрами, чтобы уменьшить зрительную нагрузку. Популярность также стало обретать непрямое освещение. Часто к такому световому дизайну добавляются предметы мебели, например, зеркало с подсветкой, которое может использоваться в темной ванной комнате без использования иных ярких источников. Такой способ подсветки используется с целью создания атмосферы уюта и спокойствия. Локальный свет начал использоваться в интерьере как инструмент акцентирования, например, определенных зон, к которым иногда заказчики хотят привлечь внимание. Также такой свет используется как путеводитель через помещение в темное время суток. С помощью такого света помещение становится более понятным и легким в ориентировании в ночное время суток. Важно упомянуть, что актуальность приобретает свет, который будет дополняющим элементом в интерьере, который не создает визуального шума и помогает психологически сконцентрироваться на зоне, в которой находится человек в данный момент.

Таким образом, современными способами трансформации помещений с помощью светового дизайна являются использование локального света, акцентирование подсветкой и непрямое освещение.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Лободюк А.В., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завъялова Е.С.
Кафедра Системного Дизайна

Актуальность обусловлена важностью понимания того, как, когда и почему менялось искусство. Осмысление исторического пути развития такого понятия как «современное искусство» формирует мышление, позволяет ответить на вопрос: что привело художников к отрицанию классического искусства и поиску новых стилей, форм в живописи, архитектуре, скульптуре. Цель работы состоит в том, чтобы обобщить хронологию, факторы зарождения и дальнейшего развития «современного искусства», его историю, систематизировать такие составляющие «современного искусства» как импрессионизм, кубизм, сюрреализм и др., появление и развитие этих стилей за рубежом и в России.

«Современное искусство» своими корнями уходит глубоко в 19 век. Невозможно назвать конкретную дату, можно говорить лишь о постепенной метаморфозе искусства в течение столетий. Первый музей, где были выставлены работы европейских художников в стиле импрессионизма, постимпрессионизма, сюрреализма, фовизма, авангарда и других направлений открылся в Нью-Йорке в 1929 году. Он известен во всем мире как Музей «МоМа». Понятие «современное искусство» объединяет многие стили, художественные течения в живописи, архитектуре, скульптуре. Новое поколение художников стали отрицать классическое искусство. Зародившееся во Франции, это течение, т.е. «современное искусство» распространилось во всем мире, позже и в русской живописи.

Для современных художников импрессионизм не стал вчерашним днем. Об этом свидетельствует то, что в Москве успешно работает современный частный Музей русского импрессионизма.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Истоки «современного искусства» зародились в 19 веке в результате больших изменений, связанных с промышленной революцией (около 1760-1860 гг.) Изобрели фотографию и тюбики для краски. Теперь можно было рисовать не только на пленэре, но и в мастерских. Потребность художников в выражении своих эмоций, а не копировании окружающего мира, выразилась прежде всего в импрессионизме, который стал отправным моментом в развитии новых стилей «модернистского искусства».

ФУТУРИЗМ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Ефремова А.А., гр. ДС-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного Дизайна

Футуризм – это направление, которое появилось в искусстве в начале XX века в Европе, а затем в России. Произошло от английского слова future, что означало «будущее». Сначала футуризм проявлялся в живописи и литературе, а позднее – и в архитектуре. К особенностям данного стиля можно отнести смелость, дерзость, уникальность, креативность, свобода творчества. В наше время люди живут в эпоху инновационных технологий и востребованность футуристических работ сегодня связано с активным урбанистическим и технологическим прогрессом. В настоящее время стиль футуризм можно все чаще обнаружить в работах знаменитых дизайнеров и архитекторов.

Основоположником футуризма в архитектуре считается Антонио Сант'Элиа. Он создал серию знаменитых проектных рисунков «Новый город», в которых отразил собственные представления о новом техническом веке. К футуризму был близок инженер и архитектор Анджоло Мадзони, который в 1933 году опубликовал «Футуристический манифест воздушной архитектуры», в 1932-1934 годах он участвовал в планировании новых городов на осушённых Понтийских болотах близ Рима, а в 1938-1943 годах он спроектировал новое здание вокзала Термини в Риме. Его работы отличались воздушностью, свободой и оригинальностью.

В свою очередь Заха Мохаммед Хадид стала великим британским архитектором и дизайнером иракского происхождения. Проекты этой женщины стали легендой мира архитектуры, дизайна, высокой моды. Она была известна своим неоконструктивистским подходом, который воплощал элементы футуризма через инновационное использование пространства и света. Работы её отличались дерзкими, динамичными и экспрессивными формами, что делал каждый проект уникальным. К известным ее проектам можно отнести такие работы, как Центр искусств Розенталя в Цинциннати, США (2003), Оперный театр в Гуанчжоу, Китай (2010), Лондонский Акватик Центр (2011), Доминион Тауэр в Москве (2015).

Таким образом, футуризм ввиду быстрого развития современных мегаполисов и появления инновационных технологий становится с каждым годом все более распространенным и востребованным направлением в дизайне среды и архитектуре.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МИНИМАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Фролова С.К., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Усталость от информационной перегрузки. Современный мир перенасыщен визуальной информацией. Реклама, социальные сети, новости – все это создает постоянный поток стимулов, вызывающий стресс и информационное переутомление. Минимализм, в противовес этому, предлагает визуальное спокойствие, фокус на существенном и отказ от всего лишнего, позволяя пользователю контролировать поток информации и снижать уровень стресса. Это желание «дышать» и отдохнуть от визуального шума является ключевым фактором его популярности. Цель – проанализировать причины возрождения минимализма в современном графическом дизайне, раскрыть его ключевые преимущества и показать, как он отвечает на потребности и вызовы современного общества, перегруженного информацией. Можно выделить 4 ключевых аспекта, объясняющие возрождение минимализма в современном мире, демонстрируя его эффективность, долговечность и соответствие современным трендам в области устойчивого развития. Эффективность и функциональность: минималистичный дизайн ставит функциональность во главу угла. Все элементы дизайна тщательно отобраны и служат конкретной цели. Отсутствие лишних деталей повышает удобство использования и способствует более эффективному взаимодействию пользователя с продуктом или информацией. Долговечность и вневременность: в отличие от быстротечных модных трендов, минимализм остается актуальным на протяжении длительного времени. Простые формы, нейтральная цветовая палитра и лаконичные шрифты не выходят из моды. Это делает минималистичный дизайн выгодным вложением, как для бизнеса, так и для частных лиц. Экологический аспект: минимализм часто ассоциируется с осознанным потреблением. Использование меньшего количества материалов, более эффективная печать и меньший объем отходов – все это способствует снижению экологического следа.

В заключение, возвращение к минимализму в графическом дизайне – это не просто прихоть моды, а закономерный результат усталости от информационного перенасыщения и стремления к функциональности, долговечности и экологичности. Простота, как оказывается, не только эстетически привлекательна, но и невероятно эффективна.

РЕТРО-ФЬЮЖН В ИНТЕРЬЕРЕ: СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Семенова М.М., гр. ДС-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Современный интерьерный дизайн движим стремлением к индивидуальности. Устаревшие каноны уступают место эклектике, а поиск уникальности становится приоритетом. Ретро-фьюжн, гармонично сочетающий ретро-эстетику с современными технологиями и функциональностью, отвечает этому запросу. Цель данной работы – раскрыть потенциал ретро-фьюжна, предоставив практические рекомендации по созданию уникального и эргономичного пространства. Задача – вдохновить читателя на смелое экспериментирование с стилями и материалами.

Ретро-фьюжн – это не просто смешение старого и нового, а искусная стилистическая композиция, требующая чувства меры и понимания ретро-эпох. Успех зависит от выбора доминантного ретро-стиля, например, ар-деко 20-х, mid-century modern 50-х или поп-арт 60-х, и его гармоничного сочетания с современными элементами. Ключевым аспектом является цветовая палитра – сочетания, отражающие дух ретро-эпохи, дополненные современными акцентами. Нейтральные фоновые оттенки, такие как бежевый, серый или белый, выделят яркие ретро-акценты. Выбор мебели – важный этап. Винтажные предметы, отреставрированные или восстановленные, могут стать центром композиции, но их нужно дополнять современной эргономичной мебелью. Важен баланс между ретро-шармом и удобством. Материалы играют решающую роль. Сочетание дерева и камня со стеклом, металлом и пластиком создаст интересную текстурную игру. Современные материалы с имитацией ретро-фактур, например, плитка под кирпич, также эффективны. Освещение трансформирует пространство. Ретро-светильники, например, настольные лампы ар-деко или люстры mid-century modern, сочетаются с современными светодиодными системами для функциональности.

Ретро-фьюжн – это стилистическое приключение, требующее творческого подхода и внимания к деталям. Внимательно изучив основы выбранных ретро-стилей и грамотно интегрировав современные элементы, которые помогут создать уникальное и функциональное пространство, отражающее вашу индивидуальность и представляющее гармоничное сочетание прошлого и будущего.

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ КИНЕМАТОГРАФА НА ЗРИТЕЛЯ

Пилич К.А., гр. ДС-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Благодаря пространству кинематографа становится возможным найти соприкосновение реальности с сюжетной линией фильма, ощутить эмоциональную связь с персонажами кинокартины, а также задуматься о философских и абстрактных концепциях, окружающих человечество. Цель проекта – понять, как окружение персонажа в фильме влияет на эстетику человека.

Кинематографическое пространство – это особая концепция, отличающаяся от реального физического мира. Оно используется для передачи визуального впечатления на зрителя, не ограничивая себя законами физики, и способно подстраиваться под требования аудитории. Анализируя эстетизм кинозрителем пространственно-временных форм кинематографа, отмечается романтизирование реальности, проецирование происходящего в сюжете на актуальные проблемы настоящего. Например, в фильме «Голодные Игры» Гэри Росса, стиль неоклассицизма в коллаборации с постмодерном помогает режиссеру показать аудитории общество-антиутопию: при помощи визуального воплощения Панема и дистриктов, жизнь людей разных классов становится особенно контрастной.

Важную роль занимает демонстрация пространства, осуществляемая передачей картинки через объектив камеры. Оптические приемы позволяют экспериментировать: так, Стенли Кубрик использует симметрию в фильме «Сияние» для создания эмоциональной связи между персонажами и аудиторией, намеренно подталкивая к отрицательному восприятию происходящего во время просмотра: пространство давит, проецируя на зрителя чувства героев – одиночество и беззащитность перед надвигающейся опасностью.

Среду кинематографа не редко используют, чтобы изучить философские и абстрактные идеи. Например, в фильме «Интерстеллар», пространство тессеракта внутри чёрной дыры, позволяет задуматься о концепции движения гравитационных волн во времени, природе измерений высшего порядка, дает визуальное представление о четырехмерном измерении.

Таким образом, пространство кинематографа способно оказать значительное влияние на зрителя при помощи использования определенных эффектов: зритель может соотносить события с реальностью, ссылаясь на их схожесть, ощутить эмоциональную связь с героями, задуматься о сложном.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СОАВТОР: ЭТИЧЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Никифорова В.Д., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова. Е.С.
Кафедра Системного Дизайна

В современном мире в связи с появлением и ростом использования ИИ в творческих сферах, появляются новые формы художественного самовыражения. А также встает вопрос о необходимости переосмысления традиционных норм авторства и интеллектуальной собственности. Кроме того, появляются риски, возникающие при его использовании. Целью исследования является выявление влияния искусственного интеллекта на творческий процесс и этические аспекты взаимодействия людей и машин в искусстве.

Искусственный интеллект представляет собой обширную область компьютерных наук. Специалисты в этой сфере создают системы, которые анализируют данные и решают задачи подобно человеку. Искусственный интеллект использует алгоритмы, позволяющие компьютерам обрабатывать большие объемы информации и выявлять в них закономерности. Первые шаги, сделанные навстречу технологиям, в искусстве были сделаны в 20 веке. В 1970 году Эдом Игнатович был представлен проект «Сенстер» – «интерактивная робоскульптура». Позднее в 1971 г. Гарольд Коэн представил основанную на искусственном интеллекте систему AARON, которая создавала рисунки прямо на глазах.

В 21 веке технологии искусственного интеллекта становятся все более актуальными для представителей искусства. Возникает множество художников, которые профессионально исследуют и используют ИИ в своей практике. Однако с появлением этих новых средств выражения идей возникают определенные проблемы: прежде всего, это утрата авторства произведений. Нейросети создают работы на основе собранной информации, что приводит к автоматизму и схожести в стилистике и концепции. Второй проблемой является утрата индивидуальности. Тем не менее, негативные последствия использования нейросетей в искусстве могут быть минимизированы при условии грамотного обращения с этим инструментом. Большинство художников, создавая свои произведения, опираются на собственные идеи и мысли, а ИИ воспринимают как инструмент, способный помочь перенести сложные образы на бумагу или экран.

Таким образом, расширение использования во всех сферах жизни, в том числе и в творчестве, искусственного интеллекта актуализирует исследования возможностей и рисков данной технологии.

ЭКО-БРУТАЛИЗМ: СОЧЕТАНИЕ ПРИРОДЫ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭСТЕТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Муминов Р.И., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В последние десятилетия экологическая осознанность и устойчивое развитие стали основными приоритетами в архитектуре и дизайне. В условиях глобальных экологических проблем, таких как изменение климата и дефицит природных ресурсов, концепция экологического строительства приобретает всё большее значение. Направление эко-брутализма представляет собой уникальную синтезу промышленной эстетики и заботы о природе, что делает его особенно актуальным в контексте стремления к экологической устойчивости в архитектуре. Цель: раскрыть концепцию эко-брутализма, его особенности, использование экологически устойчивых материалов и сочетание промышленной эстетики с природными элементами в современном дизайне.

Основной характеристикой этого стиля является использование таких материалов, как необработанный бетон, сталь, дерево, камень и переработанные компоненты. В отличие от традиционного брутализма, который подчеркивал массивность и «сырость» материалов, эко-брутализм делает акцент на экологической устойчивости. Здесь важна не только эстетика, но и выбор материалов, который минимизирует экологический след. Вместо того чтобы скрывать следы промышленного производства, эти материалы становятся частью эстетической программы.

Стилистически эко-брутализм привлекает своей уникальной гармонией между природой и технологией. Грубая текстура бетона или кирпича сочетается с живыми растительными элементами, создавая ощущение слияния природы и индустриального прогресса. Это особенно выражено в интерьерах, где суровые бетонные поверхности соседствуют с деревянными панелями и зелеными насаждениями. Эко-брутализм также активно используется в ландшафтном дизайне, где рустикальные, естественные элементы переплетаются с современными архитектурными решениями.

Таким образом, эко-брутализм является эволюцией традиционного брутализма, объединяя индустриальную эстетику с принципами экологической устойчивости. Этот стиль не только отражает современные требования к минимизации экологического следа, но и демонстрирует, как можно гармонично сочетать грубые материалы с природными элементами, создавая функциональные и экологичные пространства.

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИРОДНЫХ МОТИВОВ В ДИЗАЙН СРЕДЫ

Корниенко Е.Н., гр. ДС-223
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В современном мире большинство людей оторваны от естественной среды, поэтому стремление к гармонии с природой становится все более актуальным, особенно в контексте дизайна. Природа в интерьере придает помещению уют и гармонию. Помимо этого, природные мотивы могут быть адаптированы для различных стилей интерьера – от минимализма до эклектики. Это делает тему интересной для широкой аудитории, включая дизайнеров, архитекторов и обычных потребителей. Цель данного исследования – выявление современных подходов к интеграции природных мотивов в дизайн интерьера и обозначение основных принципов, которые лежат в основе успешного сочетания природы и современного стиля.

Связать урбанистику и окружающую среду в дизайне помогут элементы и детали, которые напрямую отсылают к природе. Ниже перечислены основные и наиболее доступные из них. Простая интеграция мотивов природы в интерьер – это цвет. Оттенки, ассоциирующиеся с естественной средой, могут одновременно создавать ощущения умиротворённости, спокойствия и живости. В настоящее время дизайнеры отдают предпочтение спокойным природным тонам с незначительным количеством ярких деталей. Включение натуральных материалов, таких как дерево, камень, ротанг, шелк и хлопок, в отделку и мебель помещения всегда смотрится актуально. Эти материалы придают интерьеру естественность и теплоту. Создать связь с природой поможет максимальное использование естественного света в помещении. Искусственное освещение должно лишь дополнять естественное. Удобны системы управления с датчиками освещенности и присутствия, которые включают светильники только в случае реальной необходимости. Добавленные в интерьер текстуры и узоры, напоминающие природные элементы, будут напрямую отсылать к естественной среде. Примерами могут служить деревянные резные элементы, каменные поверхности, растительные узоры на текстиле.

Таким образом, создать гармоничную связь с окружающей средой в дизайне среды помогают следующие основные природные мотивы – цвет, свет, текстура и натуральные материалы. Эти элементы придадут интерьеру ощущения комфорта, спокойствия и умиротворения.

ДИЗАЙН МАЛЫХ ФОРМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Сложеникина Н.И., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Дизайн играет ключевую роль в формировании визуального и функционального облика города, а также в создании комфортной среды для жителей. Актуальность заключается в том, что в последние годы креативные подходы в дизайне, особенно с использованием малых архитектурных форм, стали значимым инструментом, преобразующим восприятие мегаполисов. Москва, как современный и динамично развивающийся город, предоставляет богатый материал для изучения этой темы. Цель: изучить как небольшие по размеру объекты (скамейки, лавочки, урны, уличное освещение и т.д.) могут улучшать восприятие пространства.

Уникальность МАФ (малых архитектурных форм) заключается в возможности сочетать функциональность, отвечающую потребностям жителей, включая эргономику, экологичность и социальную инклюзивность, а также эстетику и символическое содержание, это позволяет создавать локальные акценты, формирующие общую картину городской среды. Интерактивные арт-объекты и скульптуры, установленные на городских улицах, формируют новые сценарии использования общественного пространства. Городское озеленение и экологические решения отразились в дизайне парка «Ходынское поле». МАФы здесь интегрированы с зелеными насаждениями: вертикальные клумбы, зелёные арки, урны, совмещённые с контейнерами для сортировки отходов. Динамическое освещение и медиа дизайн стали важными элементами городской среды Москвы, например, интерактивные светильники на ВДНХ, которые реагируют на движения, изменяя интенсивность и цвет освещения. С точки зрения дизайна, малые формы позволяют интегрировать искусство в повседневную жизнь города. Они стимулируют развитие локальной идентичности, делая Москву узнаваемой и уникальной. В результате креативные подходы, основанные на использовании малых архитектурных форм, не только решают практические задачи, но и становятся важным инструментом культурного и социального диалога, помогая жителям чувствовать себя частью динамично развивающегося мегаполиса.

КИБЕРПАНК КАК КОНЦЕПЦИЯ В ЖАНРЕ ИГР

Кобулия В.Н., гр. ДГ-323
Научный руководитель: преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Концепция игры в жанре киберпанк – это многогранная и увлекательная тема, объединяющая элементы науки, технологии и социальных изменений. Киберпанк как художественный и культурный стиль возник в 1980-х годах, и его корни уходят в литературные произведения, фильмы и видеоигры, которые исследуют влияние высоких технологий на общество. Основные задачи киберпанка. Технологический прогресс: киберпанк часто изображает мир, в котором технологии достигли небывалого уровня развития. Это может включать искусственный интеллект, кибернетические импланты, виртуальную реальность и другие технологии, способные изменить человеческое существование. Тёмная эстетика: визуальный стиль киберпанка часто характеризуется мрачными, урбанистическими пейзажами, где высокие технологии соседствуют с бедностью и социальной деградацией. Это создание контраста между прогрессом и упадком является важной частью жанра. Социальные проблемы: игры в жанре киберпанк поднимают важные социальные вопросы, такие как корпорации, контроль над личной жизнью, потеря индивидуальности и социальное неравенство. Главные герои часто являются аутсайдеры или хакеры, борющиеся против системы. Кибернетика и импланты: персонажи часто обладают кибернетическими изменениями, которые предоставляют им особые способности, но также могут вызывать внутренние конфликты и вопросы о том, что значит быть человеком.

Концепция киберпанка в играх – это сочетание увлекательного игрового процесса, глубоких социальных тем и философских вопросов о природе человечества и технологии. Игры в этом жанре предлагают игрокам возможность не только развлечься, но и задуматься о будущем, в котором технологии и человечество будут сталкиваться всё чаще.

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛАТФОРМ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Синдеева Д.Р., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Новые технологии открывают все больше возможностей для искусства и продвижения собственного творчества. Виртуальная выставка

– это цифровой аналог традиционной выставки, где работы искусства или товары и услуги представлены в интернет-пространстве. Электронная выставка сочетает в себе черты традиционной экспозиции и новейшие технические изобретения. Она позволяют зрителям со всего мира познакомиться с творчеством художников, не выходя из дома. Целью работы является выяснение влияния и значимости виртуальных выставочных платформ для художников; выявление практической пользы и проблем от использования современных технологий.

Положительные стороны виртуальных выставочных платформ включают простоту доступа к информации, удобство для потребителей, финансовую доступность и управление контентом, новые форматы представления, сообщество и сотрудничество. Однако, виртуальные выставки также имеют свои недостатки, такие как техническая уязвимость, ограниченное взаимодействие, отсутствие физического контекста, конкуренция с другими медиа, ограниченность аудитории.

Стоит учитывать множество факторов при создании виртуальных выставок, сочетать разное, пробовать новое, удивлять. Например, за счет использования технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) зрители могут погружаться в атмосферу выставки более глубоко, исследуя произведения искусства с разных ракурсов и в интерактивном формате. Электронная выставка должна быть удобна для восприятия пользователей, должна быть адаптирована к мобильной и компьютерной версии. Правила создания визуального контента для виртуальных выставок включают яркость и контрастность объектов, отсутствие перегруженности, высокое качество изображений и удобочитаемый текст. Использование виртуальных выставочных платформ следует сочетать с реальными выставочными пространствами.

Итак, виртуальные выставочные платформы, имея свои плюсы и минусы, могут стать мощным инструментом в мире современного искусства, однако, их успешность зависит от правильного применения современных технологических возможностей и умения правильно преподносить контент.

ВЛИЯНИЕ АЛЬФОНСА МУХИ НА ИСКУССТВО И ДИЗАЙН 20-21 вв.

Олейник Д.А., гр. ДСа-123
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного Дизайна

Творчество чешского художника Альфонса Мухи – эталон стиля модерн. Плавные, текучие линии, прекрасные женщины, смешение мотивов Востока и Запада, витражные контуры, выразительные

обрамления в виде арок и цветочных гирлянд – все это знаменитый «стиль Мухи». Цель исследования: изучить влияние работ Альфонса Мухи на искусство последующих творцов.

Муха был основателем стиля Ар-Деко в искусстве. Помимо живописных работ, художник создавал ряды театральных афиш, и вошел в историю, как один из гениальнейших мастеров плаката, работал сценографом, художником ювелирных изделий, рекламы, этикеток. Влияние Альфонса Мухи прослеживается в работах Луиса Тиффани – дизайнера, создававшего мебель и предметы интерьера из стекла. Присутствие множества цветов, ярких красок, мягких линий, и множества других черт стиля Мухи явно указывает на то, что Луис Тиффани вдохновлялся работами художника. В иллюстрации работами Альфонса Мухи вдохновлялся художник Пол Харви. Композиция, шрифты, цвета и многие другие черты его стиля были переняты от Альфонса Мухи. Своими работами он как будто отвечает на вопрос, как бы выглядели работы Мухи, если бы он работал в стиле Поп Арт. Стиль Мухи часто используется для рекламы товаров, рассчитанных на женскую аудиторию. Например, в рекламе женских часов шведский дизайнер и фотограф Mierswa-Kluska воспроизвел узнаваемую асимметрию, плавность, цветочные мотивы, воздушность и легкость образа. Все это позволяет покупателю ассоциировать товар с утонченным вкусом. Отражение работ художника также можно увидеть в индустрии моды. В работах такого известного дизайнера, как Жан-Поль Готье можно увидеть плавность линий, цветовую палитру, струящиеся ткани, как на героинях работ художника. Современные творцы не меньше вдохновляются работами Альфонса Мухи. В нашумевшем мультсериале «Аркейн» целый город расписан в его стиле. Черты стиля художника можно заметить и в самой анимации.

Обобщая вышесказанное, Альфонс Муха повлиял на искусство не только своего времени, но и на современное искусство. Работы Альфонса Мухи ещё долго будут вдохновлять современных авторов и только увеличивать вклад художника в культуру.

АРТ-АКТИВИЗМ: СИЛА ТВОРЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

Немтинова А.А., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного Дизайна

Сегодня в интернет-пространстве мы все чаще можем наблюдать смелые и провокационные работы арт-активистов, направленные на передачу определенной идеи, которую не объяснить лишь словами. В эпоху резких социальных и политических изменений арт-активизм

остаётся важной силой, способствующей прогрессивным переменам. Цель работы – выяснить как художники используют творческое самовыражение для осведомления о важных проблемах, борьбы с социальными нормами и определить возможность продвижения справедливости, защиты интересов всех людей через арт-активизм.

Арт-активизм – это одно из мощных направлений современного искусства, объединяющее творчество и социальные изменения. Выражаться оно может в разных формах: граффити, уличные перформансы, постановки в театрах, визуальное искусство, музыка. Данное направление существует не только с целью привлечь внимание людей к важным общественным проблемам, но и вызвать эмоцию, шокировать, побуждая их к размышлениям и действиям. Такой вид искусства информирует, способствует объединению людей ради блага друг друга. Данное направление искусства берет свое начало ещё в 20 веке. В Европе Йозеф Бойс стал важной фигурой в арт-активизме. Он считал, что творчество способно изменить мир. Художник принимал активное участие в движениях в защиту окружающей среды, поднимая вопрос о влиянии человека на природу. В результате его перфоманса было посажено 7000 дубов. Также стоит упомянуть художников из группы активистов по борьбе с вирусными инфекциями «ACT UP» в 1980-х годах, которые использовали графические плакаты, публичные демонстрации и уличное искусство.

В ходе проделанной работы выяснилось, что арт-активизм – это не просто создание красивой картинки, а возможность наглядно продемонстрировать социальные проблемы и призвать людей к быстрым действиям для их решения. Объединение активизма с творчеством усиливает голос человека, провоцируя общественную реакцию и бросая вызов устоявшимся представлениям. Арт-активизм разрушает языковые и культурные барьеры, объединяя людей.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ В ДИЗАЙНЕ

Кукина Е.С., гр. ДГ-224
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

В последние годы дизайнеры все чаще обращаются к эпохе Возрождения. Творчество художников этой эпохи становится особенно актуальным в дизайне. Люди начали черпать вдохновение из этой эпохи и придавать внутренним помещениям уникальные особенности. Интеграция исторических стилей позволяет удовлетворить эстетические потребности современного общества. Цель исследования заключается в выявлении

ключевых элементов венецианской живописи как художественного стиля и последующего влияния на различные аспекты дизайна.

Новаторский акцент и особенности венецианской школы живописи, связанные с использованием цвета для создания форм, сделали ее отличной от традиционной школы того времени. Художники делали акцент на психологической сложности человека. Инновационность венецианцев также проявилась в использовании масляной живописи, что позволило художникам экспериментировать с текстурами и сюжетами. В свое время дизайнеры черпают вдохновение в этих сложных визуальных образах. Такие мастера, как Тициан, вводили уникальные техники, включая нанесение краски пальцами для создания плавных переливов, что сегодня интерпретируется в текстильных решениях, отделке стен и мебельных фактурах. Деление на комнаты для частной жизни и парадные залы не потеряли и сегодня свою актуальность. В то время в комнатах вдоль стен чаще всего располагались встроенные шкафы – ранний пример встроенной мебели. Сегодня все дизайнеры предлагают это в своих проектах. Находя вдохновение в колорите картин венецианской живописи, дизайнеры используют их в декорировании стен, мебели, штор. Современные дизайнеры воплотили в своих проектах целую палитру выразительных оттенков. Акцентными являются пурпурный, индиго, ярко-зеленый, бордовый, например, сочетания великолепия и сложности эпохи Возрождения с современным минималистским стилем.

Таким образом, эстетика венецианской школы становится живым источником новых идей, способных ответить на запросы современного общества: современные дизайнеры интерпретируют ключевые элементы венецианской живописи, комбинируя их с минимализмом, инновационными материалами и новыми технологиями.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА РОБОТОВ-ПЫЛЕСОСОВ ПРЕМИАЛЬНОГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

Кударис А.О., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

История роботов-пылесосов начинается в XX в. В 1997 году на телеканале BBC телезрителям был показан прототип пылесоса-робота, над созданием которого работала компания Electrolux. В наши дни роботы-пылесосы стали обыденностью в домашних хозяйствах. По данным исследовательской компании IDC, объём продаж роботов-пылесосов на глобальном рынке в прошлом году вырос на 11.2%. Особенностью роботов-пылесосов премиального ценового сегмента является высокое качество материалов, обеспечивающее надежность и долговечность.

Корпус устройств премиум-класса может быть выполнен из прочного пластика, нержавеющей стали или алюминия.

Дизайн роботов-пылесосов высокого ценового сегмента отличается простотой и элегантностью. Например, корпус Roborock S8 Pro Ultra имеет чёрный или белый с матовой отделкой, лаконичные линии; корпус Okami R135 AI черный и матовый, с фирменным узором из сот. Дизайн робота-пылесоса Dyson 360 Eye отличается от других моделей и может показаться футуристичным. Устройство выпускается в двух цветах: фуксия и синий.

Премиальные роботы-пылесосы имеют более продвинутые функции. Так Roborock QRevo pro имеет функции самоочистки, промывки салфеток в горячей воде и сушки теплым воздухом; Okami R135 AI оснащен камерой и лазерной навигацией, что помогает роботу точно определять своё местоположение в пространстве, строить детальную карту помещения и ориентироваться среди препятствий; Dreame X40 Ultra Complete имеет выдвижную боковую щетку, которая проникает в углы, убирает вдоль стен, ножек мебели. Ecovacs Deebot X8 Pro Omni имеет возможность подключения к водопроводу и канализации, что обеспечивает его автономную работу до 150 дней.

Проведя сравнение премиальных моделей роботов-пылесосов, можно сделать вывод, что современные устройства обладают множеством функций, которые позволяют минимизировать участие человека в уборке помещений, однако дизайн роботов-пылесосов высокого ценового сегмента в большинстве случаем однообразен и требует доработки.

РАЗРАБОТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОФИСНОГО СТОЛА

Гуровская А.Я., Волкова Д.С., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

Разработка многофункционального офисного стола становится все более актуальной в условиях современного рабочего пространства, где гибкость и адаптивность играют ключевую роль. С учетом изменений в подходах к организации труда, люди стали нуждаться в многофункциональности в предметах. Новые офисные столы не только способствуют повышению продуктивности, но и помогают оптимизировать пространство. Первые столы использовались в качестве простых рабочих поверхностей, но с течением времени их форма и функции претерпели изменения. В XIX веке столы начали оснащаться ящиками и полками для хранения документов, что сделало их удобными. В XX веке с развитием технологий и изменением стилей работы появились столы с интегрированными системами для подключения электроники, а

также модели, позволяющие регулировать высоту. Эти изменения отражают эволюцию рабочего процесса и потребности пользователей, что привело к созданию адаптированных под разные задачи многофункциональных столов.

В бюджетном сегменте можно найти простые столы с возможностью регулировки высоты и встроенными полками для хранения. Преимущества таких моделей заключаются в доступной цене и простоте использования, однако они часто имеют ограниченные функциональные возможности и менее долговечные. В среднем ценовом сегменте представлены более продвинутые модели, которые включают в себя дополнительные функции, такие как встроенные зарядные устройства, системы управления кабелями и т.д. Эти столы обеспечивают баланс между ценой и функциональность. Недостатки: сборка и необходимость в регулярном обслуживании. В премиум-сегменте находятся высококачественные столы с уникальным дизайном и множеством встроенных технологий. Эти модели предлагают максимальный комфорт и функциональность, но их высокая цена может стать препятствием для многих пользователей, также сложные механизмы требуют тщательного ухода и обслуживания.

Таким образом, выбор многофункционального офисного стола зависит от потребностей пользователя, бюджета и предпочтений в дизайне. Разработка таких столов требует учета множества факторов, включая эргономику, функциональность и эстетические качества, что делает эту тему особенно интересной и актуальной в современном мире.

ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОСТИ ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ ВИДЕОТЕХНИКИ «ВИДЕОНЯНЯ»

Бурнацева К.В., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

На фоне общего развития технологий, рынок техники, призванной помочь родителям, активно растет и развивается. Спектр устройств, которые сейчас можно найти на прилавках специализированных магазинов, готов удовлетворить любую потребность современных отцов и матерей. Говоря о таких гаджетах, нельзя не упомянуть видеоняню. Данное устройство способно значительно облегчить жизнь родителям. Видеоняня в самой популярной своей комплектации представляет собой камеру с широким углом обзора и ночным режимом, рацию, датчик движения и термометр в одном корпусе. Традиционно она состоит из камеры, которая устанавливается в детской комнате и блока с экраном, который родитель держит при себе. Благодаря видеоняне, родители могут

заниматься работой по дому или отлучаться в магазин, не волнуясь за сохранность своего ребенка. На данный момент на рынке можно найти множество моделей с разным набором функций в ценовом диапазоне от 7 до 20 тысяч рублей. Производители данного сегмента, такие как «Ramili Baby», «Maman», «Ramicom» и «iBaby» имеют в своем модельном ряде видеоняни с широким и разнообразным функционалом, способные работать также как ионизатор воздуха, динамик с предустановленными колыбельными, ночник, датчик влажности и качества воздуха и таймер кормления. Разнообразие не может не впечатлять, но в результате анализа ассортимента, можно прийти к выводу, что дизайн большинства позиций не является актуальным. Внешний вид устройств не вписывается в привычный интерьер детской комнаты, наличие блока с экраном бессмысленно в эпоху, когда у каждого при себе есть смартфон или смарт-часы, а функционал не подразумевает дальнейшее использование после того, как ребенок вырастет. Цель моего проекта – разработать красивый и уместный дизайн видеоняни и подобрать для нее самые полезные функции, чтобы гаджет долгое время не терял актуальности. Вдохновившись куклами «кокэси», мной была придумана модель, внешним видом отсылающая к традиционной японской игрушке. Она синхронизируется с телефоном, планшетом, ноутбуком и смарт-часами, а помимо классического набора опций, видеоняня имеет функции термометра, гигрометра и умной колонки. Этот прибор выполняет множество важных функций, но сейчас его дизайн должен претерпеть некоторые изменения, чтобы стать более актуальным и полезным.

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ С УЛУЧШЕНОЙ ЭРГОНОМИКОЙ

Кузнецова Е.Ю., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

Первая мышь была изобретена в 1963 году Дугласом Энгельбартом в Исследовательском институте Стэнфорда. Она представляла собой деревянный корпус с двумя металлическими колёсиками, которые отслеживали движение по двум осям. В 1970-х годах компания Xerox PARC усовершенствовала дизайн мыши, добавив шарик для отслеживания движения. Это позволило сделать устройство более компактным и удобным в использовании. В 1983 году компания Apple представила свою первую коммерческую мышь вместе с компьютером Lisa. Эта мышь имела одну кнопку и использовала шариковый механизм для отслеживания движения. В 1999 году компания Agilent Technologies представила первую оптическую мышь, которая использовала светодиод и сенсор для

отслеживания движения. Это позволило избавиться от шарикового механизма и сделать мышь более надёжной и точной.

В 2000-2010-е годы эволюция пошла по пути улучшения эргономики и дизайна: манипуляторы становились всё более компактными, углы скруглёнными, а цвета более разнообразными. В последние годы появились лазерные мыши, которые обеспечивают ещё более высокую точность и могут работать на широком диапазоне поверхностей. Также были разработаны беспроводные мыши, которые используют радиочастотные (RF) или Bluetooth технологии для передачи данных между мышью и компьютером.

Современные варианты компьютерных мышек очень удобны и продуманы до мелочей, а некоторые так и вовсе очень необычны. Например, совместными усилиями инженеров и специалистов в некоторых областях медицины (неврологов, травматологов и ортопедов), была разработана вертикальная мышь. С её помощью пытались решить серьёзную и весьма болезненную проблему со здоровьем – туннельный синдром, туннель, через который проходят сосуды и нервы, зарастает, а прохождение нервных сигналов и кровоснабжение ухудшаются. Вертикальные мышки, такие как Oklick 991MW, создавались специально для решения этой проблемы. Их главная особенность – естественный хват и нормальное положение запястья, которое не нагружает сустав и не приводит к появлению побочных эффектов.

АНАЛИЗ РЫНКА ВИТРАЖНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК

Гусева В.А., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

Рынок декоративного освещения постоянно развивается, стремясь к индивидуальности и уникальности. Витражные лампочки, предлагающие сочетание функциональности и эстетики, занимают свою нишу в этом сегменте. Актуальность обусловлена растущим спросом на дизайнерские решения для интерьеров, а также интересом к экологичным и энергоэффективным вариантам освещения (например, LED-лампы с витражным оформлением). Также на рынке стали набирать популярность светодиодные ленты, создающие атмосферу в помещении.

Идея использования цветного стекла для создания декоративного освещения имеет долгую историю, уходящую корнями в средневековье. Витражи использовались в соборах и замках, создавая неповторимую атмосферу. В современном исполнении витражные лампочки воссоздают эту традицию, используя современные технологии производства стекла и источников света (вместо свечей – электрические лампы накаливания,

галогенные или LED). Так же предлагаемый концепт берет вдохновение из марокканских ламп, имеющих характерный дизайн, основанный на использовании кованого металла, цветного стекла и резьбы по дереву. Этот дизайн отражает традиционные марокканские мотивы, часто включающие геометрические узоры, растительные орнаменты и каллиграфию.

Международный рынок имеет малый выбор витражных лампочек, отличающихся по стилю, материалам, технологии изготовления и цене. Ведущими производителями являются крупные китайские компании, предлагающие массовый продукт такие как bluex bulbs, так и небольшие мастерские, специализирующиеся на hand-made изделиях такие как Ellelights. Основные страны-производители: Китай (массовое производство), страны ЕС (преимущественно hand-made и дизайнерские решения), США (смешанный рынок). Стекло, как основной материал, делает лампочки достаточно хрупкими, что ограничивает их использование в помещениях с высоким риском механических повреждений. Витражные лампочки, особенно hand-made, часто имеют высокую цену по сравнению с обычными лампами. Очистка витражных лампочек может быть затруднительной, требуя аккуратности и специальных средств.

В заключение, можно сказать, что рынок витражных лампочек демонстрирует устойчивый рост, обусловленный возросшим спросом на декоративное освещение и доступностью энергоэффективных технологий.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ДИЗАЙНЕ СЕРИИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Половинкина А.Ю., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

В условиях роста интереса к персонализированному дизайну интерьеров осветительные приборы с анималистическими мотивами становятся востребованным элементом декора. Тренд на органические формы, вдохновленные природой, подкрепляется спросом на эмоционально приятные и функциональные предметы, что делает тему актуальной для современных дизайнеров и производителей.

Первые осветительные приборы, такие как масляные лампы и свечи, использовались только с практической целью. Когда в XIX веке появилось электричество, светильники стали элементом интерьера, но их дизайн долгое время оставался строгим, минималистичным и почти однообразным. Ночники, созданные для мягкого освещения, приобрели популярность в XX веке, тогда же начали появляться первые элементы

анималистики – силуэты животных, которые создавали уют дома. С развитием технологий и материалов формы ночников трансформировались от простой геометрии до более сложных форм. Анималистические мотивы стали популярными в дизайне, предлагая не только декоративную, но и эмоциональную ценность.

Современный рынок предлагает множество функциональных решений: модели сочетают LED-подсветку с регулируемой температурой света, USB-портами, часами и термометром. Дизайн учитывает как эргономику, так и визуальную составляющую с интерьером. В бюджетном сегменте преобладают ночники с упрощенными формами животных из пластика и силикона, в основном они ориентированы на детей. Однако такие светильники менее долговечны и легко ломаются. В среднем ценовом диапазоне встречаются модели из экоматериалов (дерево, керамика) с более детализированным дизайном и базовыми smart-функциями. Такие светильники успешно сочетают цену и качество. Премиум-сегмент предлагает авторские работы с ручной отделкой, вписывающимся в любой интерьер, но высокая цена и сложность обслуживания ограничивают их массовое распространение.

Таким образом, анималистические мотивы в осветительных приборах отвечают на запросы разнообразной аудитории, становясь, как простым ночником для ребенка, так и главной визуально составляющей интерьера для взрослых. Разработка таких светильников требует внимательности к деталям и функциональности и эргономике, что делает ее актуальным в настоящее время.

ПРОБЛЕМА КОНЦЕПЦИИ КАСТОМИЗИРОВАННЫХ ЧЕХЛОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ НА БАЗЕ ANDROID

Наумова Е.Е., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

Чехлы для смартфонов, в том числе для устройств на базе Android, предназначены для защиты гаджета и делают работу с ним удобнее. Основная функция чехла – смягчить удар при падении телефона, предотвратить мелкие повреждения, такие как царапины или потертости, и в некоторых случаях – защитить от воды и пыли. Основная целевая аудитория чехлов для телефонов – это подростки от 14 лет и молодёжь в возрасте до 30 лет. Однако в зависимости от концепции проекта и стиля реализуемых аксессуаров возрастную планку можно немного менять. Пользователи смартфонов, ориентированные на моду – это молодёжь, которая предпочитает яркие и уникальные аксессуары, стремясь выделиться среди сверстников. Взрослые пользователи в возрасте от 30 до

50 лет – для них важны такие характеристики, как надёжность, долговечность и удобство использования. Чехлы бывают универсальными и изготовленными для конкретных моделей. Некоторые виды чехлов. Бамперы – это рамка вокруг корпуса телефона. Она защищает боковые грани и углы устройства. Чехлы-футляры – это миниатюрный футляр, полностью закрывающий телефон. Чехол-кошелёк – это усовершенствованная версия футляра: есть молния, окошко для наблюдения за дисплеем, кармашки, ремешок-переноска. Чехол-кобура – это мини-сумка, закрепляющаяся на ремне. Чехол-книжка – это синтез чехла-кошелька, футляра и бампера: полная защита со всех сторон. Флип-кейс – это усовершенствованная версия чехла-книжки: задняя часть крепится к задней панели смартфона, а передняя открывается вниз. Но среди видов защиты для телефонов марки Android очень мало красивых, кастомизированных, персонализированных, красиво украшенных чехлов. Материалы, из которых делают чехлы, также разнообразны: силикон, пластик, стекло, кожа, текстиль, металл. Сайты, где можно найти кастомизированные чехлы для телефонов – это 100gadgets.ru; CASEME.RU; Must Have Case; Youcase.ru.

В эпоху массового производства люди стремятся выделиться, а уникальный чехол позволяет персонализировать гаджет. Создание эмоциональной связи. Чехлы с любимыми изображениями, цитатами или фотографиями делают устройство более личным. Самовыражение. Чехол может многое рассказать о своём владельце.

АНАЛИЗ ДИЗАЙН-РЕШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ МОДУЛЬНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Молева А.М., гр. ДМП-124
Научный руководитель проф. Казакова Н.Ю.
Кафедра Системного дизайна

Актуальность модульных светильников обусловлена их универсальностью и практичностью. Они представляют собой отдельные световые модули, которые могут работать как самостоятельно, так и в составе группы, что позволяет легко создавать системы освещения для различных помещений и улиц. Модульные светильники часто используются в торговых и производственных площадях, а также в уличном освещении, где они обеспечивают простоту ремонта и замены неисправных модулей без полного демонтажа светильника. Это снижает затраты на обслуживание и повышает надежность системы освещения.

История светильников охватывает тысячелетия и тесно связана с развитием человечества. Самые ранние источники света были костры и факелы, использовавшиеся первобытными людьми для освещения и

обогрева. В древних цивилизациях, таких как Египет и Греция, появились масляные лампы, сделанные из глины и других материалов. Свечи изготавливались из воска и других материалов, но были доступны только богатым до появления стеарина в 19 веке. В Европе начали использовать газовые фонари, которые широко распространились в 19 веке. Открытие электричества привело к созданию ламп накаливания, использующих вольфрамовую нить. Современные светодиодные светильники предлагают высокую эффективность и безопасность, но имеют более высокую первоначальную стоимость.

За последние годы дизайн модульных светильников претерпел значительные изменения. Появились светильники с изогнутыми, абстрактными формами и неожиданными материалами, такими как обработанное стекло, создающие необычные световые эффекты. Набирают популярность светильники в виде животных или растений, что отражает интерес к бионическому дизайну. Ручная работа и брутальный стиль набирают популярность, добавляя интерьеру характер и индивидуальность. Интеллектуальные системы управления светом позволяют настраивать сценарии, экономить энергию и управлять светом удаленно. Использование RGB LED матриц для создания динамических световых эффектов и интеграция с умными системами управления. На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, что модульный настольный светильник – идеальное решение для людей, ценящих интересный и необычный дизайн, а также для путешествующих людей.

МАСКИ НАРОДОВ МИРА

Бурнацева К.В., гр. ДМП-124
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Системного дизайна

Ритуальная маска является одним из главных атрибутов различных обрядов и магических ритуалов. В каждой из культур она имеет различный вид, историю, происхождение и материал изготовления. Это невообразимых масштабов пласт культуры сотен и тысяч народов. Маска использовалась в обрядах инициации, экзорцизма, инициации, судебных разбирательствах, лечении и многих других ситуациях. За личиной во время ритуала прятались шаманы, жрецы или специальные актеры. В своем исследовании я рассмотрела артефакты из Африки, Южной Америки, Океании и Севера. Главная цель – узнать, насколько разный смысл может иметь, казалось бы, один и тот же предмет. В ходе исследования были рассмотрены самые разнообразные образцы. Маска народа чокве из Анголы «Нгажи» представляет собой родового судью, и

выглядит как красный прямоугольник из растительных волокон, закаленной кожи или толстого картона. Увенчанные гребнями маски-шлемы народа кота из Габона, известные как «Эмболи» воплощали собой ушедших предков. Двуликие маски народа экои берут начало из обычая «танца победителя», в котором использовалась голова поверженного врага. Алюминиевая маска народа малинке из Гвинеи отсылает к исламскому орнаментальному искусству и задействовалась, чтобы через маскарадное представление привить священное знание молодым людям. Ацтекские маски, сделанные на основе человеческих черепов или кедровой древесины, воплощали собой образы богов. Они инкрустировались мозаикой из бирюзы и перламутра. Деревянные маски эскимосов юпик могли изображать духа умершего, животного, предмет быта и т.д. Маски мастеров дан отличаются большим разнообразием. Они выполняют огромное количество функций для любой ситуации в жизни общины. Маски Конго (бембе, биомбо, нсембу, лулуа) также крайне разнообразны и служат различным целям: инициация, гадание, судебные дела, праздничные представления. Папуасы использовали маски в рамках похоронного ритуала «Маланган», воплощая в них дух умершего. Маски же Маори не надевались на лицо, а представляли собой часть барельефа в домах собраний «Марае» и повествовали о сюжетах из истории и мифологии при помощи специальных орнаментов.

Сравнив эти артефакты, можно прийти к выводу, что каждый из народов наделяет маску своим собственным сакральным смыслом, использует в разных ситуациях и изготавливает их по своим собственным методикам.

ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВИЗМА НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ

Гуровская А.Я., гр. ДМП-124
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Системного дизайна

Конструктивизм – течение в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920-е годы и существовавшее до первой половины 1930-х годов преимущественно в СССР. Является одним из составляющих авангардного искусства. Конструктивизм выделяется среди других течений архитектуры тем, что в основе художественного образа лежат конструкция, практичность, функциональность. В ходе исследования были рассмотрены 3 этапа развития стиля конструктивизм. Ранний конструктивизм характерен тем, что в это время были сформулированы его основные принципы, и появились первые объединения архитекторов ОСА.

Расцвет конструктивизма пришёлся на экономический рост страны. В этот период архитекторы используют функциональный метод, когда форма здания полноценно соответствует функции. Всё это, наряду с внедрением новой идеологии, привело к появлению современных типов зданий: фабрик-кухонь, клубов, дворцов труда, домов-коммун и других. Закат конструктивизма пришёлся на 1930-е годы, когда менялась политическая ситуация в стране, и в архитектуре усиливалось влияние архитекторов, разрабатывающих полностью противоположные конструктивизму стили. Эстетическая геометрия конструктивизма стала менее востребована, люди морально устали от плоских, монументальных зданий. Объединения художников и архитекторов-конструктивистов были расформированы.

Конструктивизм оказал значительное влияние на современную архитектуру и дизайн – это функциональность, рациональность, простые геометрические формы, открытая планировка, использование индустриальных материалов, социальное ориентирование. Принципы конструктивизма вдохновляют современных архитекторов, переосмысливающих их в новых условиях с учетом новых инженерных решений и технологических возможностей. Стиль хай-тэк также можно считать трансформацией конструктивизма: функциональность, отсутствие декора и геометрия поддерживается стеклянными и металлическими конструкциями, почти всегда монохромной палитрой и активным использованием технических новинок.

ЗАГАДОЧНОЕ ИСКУССТВО МУМИФИКАЦИИ

Кударис А.О., гр. ДМП-124
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Системного дизайна

Искусство бальзамирования зародилось около 2800 года до н.э. В Древнем Египте считалось, что мумификация позволяет душе человека обрести блаженство в загробном мире. В ходе исследования были изучены три способа мумификации, отличавшихся по уровню сложности и использовавшихся в зависимости от материального положения семьи усопшего. Способ бальзамирования, употребляемый исключительно бедными, состоял в том, что внутренности вымывались в настое александрийского листа и кассии, затем тело укладывали на некоторое время в селитру. При мумификации более состоятельных египтян в брюшную полость вливали кедровое масло, помещали тело в натровый щёлок, чтобы предотвратить разложение, и лишь затем бальзамировали и заворачивали в ткань, пропитанную ароматическими и антибактериальными веществами.

Бальзамирование тела фараона – процесс более длительный и кропотливый. Первым делом извлекали мозг. Далее с помощью каменного ножа делали надрез внизу живота. Вынимали всё, кроме сердца. По верованиям, оно поможет найти путь к новой жизни. Образовавшиеся пустоты в теле заполняли различными материалами. Органы высушивали и помещали в специальные сосуды четырёх видов. Третья стадия – обработка тела натроном, высушивание. Четвертая стадия – пеленание мумии: каждый палец ноги или руки бинтовался отдельно, затем каждая конечность. Тело покрывали туникой, а лицо – квадратным бинтом, за которыми следовали ровные спиральные витки. Картонаж – это дополнительная упаковка из льняных или папирусовых простыней, пропитанных смолой, гипсом или соком акаций. Высыхая, он становился крепким, как дерево. Его покрывали тонким слоем штукатурки и расписывали красками. Картонажный футляр клали в два или более деревянных ящика. Гробы в форме человеческого тела получили название антропоидов. Если покойник происходил из знатной семьи, его мумию заключали в каменный саркофаг из мрамора, известняка, сланца или гранита.

Изучив искусство бальзамирования, я пришла к выводу, что мумия для египтян была символом не смерти, но вечной жизни. В настоящем мумии стали «посланниками» древней цивилизации, рассказывая о жизни, вере и смерти людей прошлого.

ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Маркосян М.Г., гр. ДЭ-124
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Системного дизайна

Древнегреческое искусство – архитектура, скульптура, литература, поэзия, театр оказали громадное влияние на последующие цивилизации и не раз реинкарнировались в том или ином виде, но нельзя забывать и про достижения Древней Греции в области образования, базой для развития которого послужило развитие наук (математики, астрономии, истории, медицины) и создание технологий (были изобретены вращающиеся мельницы, методы литья бронзы, водяные часы, торсионная катапульта, водопровод и даже первые торговые автоматы). Все это, безусловно, отразилось и на образовании – в Древней Греции существовало две формы образования: формальное и неформальное. Формальное образование заключалось в посещении государственной школы или предоставлялось нанятым репетитором. Гимнасий – учебное заведение в Древней Греции, сочетавшее элементы общеобразовательного курса (обучение чтению и письму) с курсом физической подготовки. Риторика – дисциплина,

изучающая искусство речи, правила построения художественной речи и ораторское искусство. Палестра в Древней Греции – частная гимнастическая школа, где занимались мальчики с 8 до 16 лет. Программа обучения включала бег, борьбу, прыжки, метание копья и диска, гимнастические упражнения, плавание. Неформальное образование предоставлялось неоплачиваемым преподавателем (педагогом). Педагог (греч. «ведущий ребёнка») – раб в Древней Греции, основными задачами которого были воспитание и обучение детей хозяина. В процессе обучения ученики писали не на бумаге, а на деревянных дощечках, покрытых слоем воска (диптих). Стилос (стиль) – в Древней Греции инструмент для письма на глиняных или восковых табличках в виде деревянной или металлической палочки с заострённым концом.

К сожалению, формат тезисов не позволяет подробно рассмотреть эту увлекательную тему, но я постараюсь более тщательно изучить и в последующих исследованиях представить этот материал.

НИКОЛАЙ РЕРИХ И ЕГО «МИРЫ МАЙТРЕИ»

Маркосян М.Г., гр. ДЭ-124
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Системного дизайна

Учась на образовательном профиле «Экспозиционный дизайн» я понимаю необходимость и важность посещения и изучения знаковых выставок, в том числе и легендарных художников прошлого. Одной из таких запоминающихся выставок стала для меня выставка «Миры Майтреи», посвященная 150-летию со дня рождения путешественника, философа и общественного деятеля Николая Рериха. В основе экспозиции – образ Майтреи, Будды будущего, символизирующего грядущий мировой порядок. Выставка проходила в Музее Рерихов на ВДНХ в Москве с 3 ноября 2024 по 16 февраля 2025 года. Хочу кратко описать работы, которые произвели на меня самое большое впечатление. Ведущая, 1944 г., холст, темпера – на картине изображена женщина, которая через отроги скал ведёт за собой мужчину. В картине выражен один из великих законов жизни – закон единства и сотрудничества двух начал, женского и мужского. Контраст – неотъемлемая часть живописи Николая Рериха. Он использовал его и для создания эффекта свечения в пейзажах. Сага о Гэсер-Хане, 1937 г., холст темпера – это воплощение на холсте центрально-азиатского эпоса, возникшего в Тибете и распространившегося в Монголии и Бурятии. На полотне художник изобразил сказителя, поющего с такой внутренней силой и мощью, что его пение захватывает не только слушательницу, у ног которой устроились овцы, но и пространство окружающих гор и неба. Lumen Coeli (свет небесный) – образ Учителя,

вождя, Владыки, несущего духовную ответственность за человечество, занимает весьма заметное место в художественном творчестве Н.К. Рериха. Художник воспроизводит на холсте фигуру Мельхиседека во всех деталях, включая жертвенную чашу с вином. Только здесь жертвенная чаша возгорается языками пламени. Учитель с горных вершин спускается к людям, чтобы принести свет. Танка девять братьев Далха – по центру на танке изображён Далха, бог войны, покровитель мужчин, один из пяти, вместе рождённых с человеком, божеств. Белый конь и восемь всадников характерны для иконографического типа «Девять братьев Далха». Интересной частью экспозиции можно также назвать фотографии, сделанные во время экспедиции по Центральной Азии. Чтобы их разглядеть посетителям было предложено поднять полотно, что подчеркивало сакральный характер изображений, запечатленных художником.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР

Матвеева Ю.Д., гр. ДЭ-124
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Системного дизайна

Первые театры появились в Древней Греции и были важным фактором развития общества, с их помощью в народе распространялись этические понятия; театр просвещал и объединял разные слои населения. Искусство театра зародилось в ходе игрищ, которые устраивали охотники, и Дионисий, проводившихся в Афинах с VI века до нашей эры. Дионисии – недельные ритуальные торжества в честь бога виноделия Диониса, положившие начало комедии и трагедии. Во время празднеств Дионису приносили в жертву козла, от этого произошло понятие «трагедия» что в переводе с греческого означает «песня козла», также во время гуляний хмельные шумные компании шли к алтарю Диониса, так появилось такое понятие как «комедия», где «комос» – шествие, а «одос» – пение. Самый большой театр в Афинах, театр Диониса, был построен на юго-восточном склоне Акрополя, на участке земли, где находились два храма Диониса Освободителя.

Все древние театры располагались под открытым небом и включали в себя орхестру, скену, проскений, параксений, ров с водой. Актеры всегда были ярко одеты, носили обувь на котурнах, чтобы издалека их можно было хорошо видеть, и маски-резонаторы для усиления звука и для обозначения роли, которую они исполняли. Изображения древнегреческих масок трагедии, комедии и драмы и сейчас нередко украшают здания театров или занавесы. Изначально в действии играл только один актер, затем количество увеличилось до трех; актерами могли быть только

мужчины. Протагонист играл главную роль, остальные – вспомогательные. Кроме основных действующих лиц, в постановках был задействован хор, «комментирующий» происходящее на сцене. Театр содержался на средства городской казны. В жанре трагедии создавали свои произведения Эсхил, Софокл, Феспид и другие драматурги, в жанре комедии наиболее известен Аристофан.

В заключение хочется сказать, что древнегреческий театр стал основой для развития и становления театрального искусства в современном мире, и до сих пор соблюдаются его основные идеи и принципы. Даже кое-где сохранившиеся античные театры тоже используются по назначению, хотя, конечно, большинство этих площадок под открытым небом представляют собой музейные пространства.

ГЛАДКИЕ И БЕСШОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ

Войтусёнок У.Д., гр. ДИ-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Концепция гладких и бесшовных поверхностей (англ. smooth design) повсеместно реализуется в дизайне – от интерфейсов цифровых приложений до аэродинамических оболочек автомобилей. Цель исследования: выявление влияния использования концепции гладких и бесшовных поверхностей в предметном дизайне на психофизиологическое восприятие. Задачи исследования: систематизация концепции, определение её структурных элементов, анализ примеров применения концепции, исследование потребительских ассоциаций, связанных с концепцией.

Округлые формы ассоциируются с безопасностью и естественностью, минимизируя визуальный диссонанс. Ключевую роль играют цветовые решения и фактуры: приглушённые тона и гладкие, тактильно комфортные материалы соответствуют принципам концепции гладких поверхностей. Использование однообразных текстур и цветов, уменьшение количества стыков и швов позволяет создать целостный образ продукта, акцентируя технологичность производства и его связь с инновационными разработками.

В предметном дизайне гладкие и бесшовные поверхности поддерживают эргономику объектов. Такой дизайн придает продукту утонченность и современный вид, подчеркивая функциональность. Примером является линейка фенов Dyson, имеющая лаконичный дизайн, основанный на главных технических характеристиках продукта. Большое влияние на восприятие концепции гладких поверхностей оказал выпуск

автомобиля Tesla, в частности, с выпуском моделей Model S и Model 3. Компания делает акцент на безопасности, экологичности и эффективности новых технологий, совмещая это с эстетикой минимализма. Похожими принципами руководствуется компания Apple, поддерживая лаконичность в бесшовном интерфейсе и внешнем дизайне продукции. Благодаря сочетанию минимализма и инновационных технологий, концепция гладких и бесшовных поверхностей (ассоциируется с современными, высокофункциональными продуктами.

В результате текущего исследования определены ключевые особенности концепции гладких и бесшовных поверхностей (smooth design), рассмотрены примеры её применения в промышленном дизайне и выявлено влияние на формирование потребительских ассоциаций с объектом дизайна.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ

Грачева Е.К., гр. ДИ-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Искусство сегодня во многом отошло от строгих концептуальных форм конца XX века. Модернизм или отказ от него больше не определяет вектор практик современных художников и дизайнеров. Средневековье остаётся одной из наиболее актуальных эпох в современном предметном дизайне, привлекая авторов мистицизмом эпохи и насыщенной визуальной символикой. В связи с этим возникает вопрос: какую интерпретацию Средневековья предлагает дизайнер и посредством каких визуальных кодов (орнаменты, материалы, формы) он конструирует отсылки к эпохе. Современные авторы обращаются к Средневековью либо как к инструменту формирования культурной идентичности через исторические параллели, либо как к эстетизированному «тёмному» мифу. Доминирующими мотивами остаются сказочная символика (как форма нарратива) и религиозные архетипы, переосмысленные в актуальном контексте. Например, современный концептуальный художник и дизайнер Фи Исидор конструирует свои объекты из сложных символических комбинаций средневекового орнамента. Мебель, которая не всегда является функциональным предметом интерьера, у художника превращается в необычную и искаженную средневековую скульптуру. Видеоарт дизайнера Мэта Коллишоу соединяет образы хрупкости и силы, его старинный деревянный алтарь с видео сгорающей орхидеи, подвешенной в воздухе, необычно смотрится в обстановке Церкви Обета в Вене. Бельгийский художник-концептуалист, известный провокационными

работами, сочетающими эстетику Средневековья с современными технологиями и иронией, Вим Дельвуа деформировал готические соборы, превращая их в различную строительную технику. Сюжет сказочных замков и неприступных крепостей с башнями использовали в своей мебели Ясуаки Хамада, Джероним Хорват. А Марсель Вандерс – один из самых ярких представителей современного дизайна, чьи объекты проектирования, от барных стульев и гигантских колоколов до ножей и вилок, напрямую соединяют в себе эстетику прошлых эпох и новаторские подходы.

Изучение работ дизайнеров, работающих на пересечении прошлого и настоящего, позволяет глубже понять, как сейчас мы можем обращаться к историческому наследию, чтобы создавать уникальные предметы, отражающие дух времени.

РЫЦАРСКАЯ ЭСТЕТИКА В ДИЗАЙНЕ: ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ К АКТУАЛЬНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

Патратий М.Д., гр. ДИ-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Рыцарь выступает в качестве культурно-исторического архетипа, воплощающего систему этических норм (верность, доблесть, праведность) в контексте средневековой культурной парадигмы. Его иконографический образ и нормативные принципы, регламентированные кодексом чести, оказывали влияние на формирование коллективных репрезентаций эпохи в современном историческом дискурсе. Сегодня рыцарская эстетика становится одним из ключевых трендов, проявляясь, как в моде, так и в предметном дизайне. Так средневековые кольчуги, латы, шлемы, геральдические узоры и романтичные образы находят отражение в современном дизайне через использование новых материалов и технологий.

В средневековой культуре цвет имел символическое значение: белый ассоциировался с чистотой (религия), чёрный – с трауром и адом, красный – с мученичеством и грехом. Сегодня рыцарская эстетика предполагает стальной цвет, символизирующий технологичность, силу и лаконичность.

В мебельном дизайне рыцарская эстетика проявляется через использование кованых металлических элементов и форм, напоминающих средневековые замки. Художник Вим Дельвуа в серии «Готические соборы» создает стальные скульптуры в виде грузовиков и строительной техники. Он выбирает предметы, которые заведомо кажутся мощными, и добавляет им еще большей суровости, придавая им форму резной

готической архитектуры. В другом своем проекте «Часовня» он сохранил традиционные формы интерьера собора, но поместил в них необычные витражи с рентгеновскими снимками вместо библейских сцен, подчеркивая интерес готической традиции к теме смерти и сверхъестественного. Посвященная не рыцарям, а их прекрасным дамам серия украшений Riders of the Knights – первое творение Франчески Амфитеатроф в качестве нового креативного директора ювелирного направления Дома Louis Vuitton. Создатель умело пользуется тематикой, удачно вплетая в образы ювелирных изделий геральдику, кинжалы, мечи и кольчужные доспехи, балансируя между романтической и воинственной частью рыцарской эстетики.

Анализ конкретных предметов, в основе художественного образа которых лежит средневековая эстетика, показал, что данный тренд отражает запрос на устойчивость и героизм в эпоху неопределенности, где средневековые символы становятся метафорой стойкости и эстетической выразительности.

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ДИЗАЙНЕ ПАРФЮМЕРНЫХ ФЛАКОНОВ

Загорулько А.Д., гр. ДИ-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Флористические мотивы – это декоративные элементы, вдохновленные растительным миром, которые активно используются в дизайне. Ботанические образы, представляющие собой конкретные изображения растений или их частей, передают естественную красоту и символику, что делает их универсальным инструментом для создания эстетически привлекательных и эмоционально насыщенных продуктов. Актуальность темы обусловлена популярностью растительных мотивов, которые ассоциируются с природой, вызывая положительные эмоции и усиливая связь потребителя с ароматом. Цель исследования – изучить эволюцию флористических мотивов в дизайне парфюмерных флаконов. В задачи исследования входит анализ их символики и влияния на восприятие бренда.

Исторически растительные мотивы использовались еще в античности и Средневековье для украшения сосудов, подчеркивая связь с природой и мифологией. Расцвет флористических мотивов пришелся на эпоху ар-нуво (конец XIX – начало XX вв.), когда René Lalique создавал изысканные стеклянные флаконы с цветочными узорами, ставшие образцом элегантности и роскоши. Символика растений играет важную роль в дизайне. Например, роза ассоциируется с роскошью и страстью,

лотос – с восточной философией, лаванда – с природной чистотой, а лилия – с элегантностью. Эти образы создают эмоциональный и культурный контекст, усиливая восприятие аромата. Современные интерпретации флористических мотивов разнообразны. Минимализм, представленный брендом Byredo, подчеркивает лаконичность и современность. Абстракция позволяет создавать уникальный визуальный язык, а новые технологии, такие как 3D-печать и лазерная гравировка, открывают возможности для воплощения сложных узоров. Яркими примерами использования флористических мотивов являются флаконы Marc Jacobs «Daisy» в форме маргаритки, GUCCI «Flora Gorgeous Gardenia» с изображением гардении, NINA RICCI «Nina» с акцентом в виде бутона розы и Kenzo «Flower», вдохновленный маком.

Флористические мотивы остаются важным элементом дизайна парфюмерных флаконов, успешно сочетая исторические традиции с современными технологиями. В будущем можно ожидать дальнейшего развития этой темы, включая эксперименты с новыми материалами и формами, что открывает широкие перспективы для креативного дизайна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ «КИБЕРПАНК 2077» В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Бугорская А.А., гр. ДСа-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Современный дизайн находится в фазе активной трансформации, детерминированной синтезом социокультурных сдвигов и технологических инноваций. Значимым феноменом в этом процессе выступает интеграция элементов медийной культуры, включая визуально-нарративные паттерны видеоигровых вселенных. Ярким примером служит кейс игры «Cyberpunk 2077» (CD Projekt Red, 2020), чья эстетика, основанная на постмодернистской интерпретации жанра киберпанк, оказала влияние на формирование неофутуристического дизайн-кода в архитектуре, промышленном дизайне и цифровых интерфейсах. Цель данного исследования заключается в рассмотрении вариантов интеграции эстетики игры «Cyberpunk 2077» в интерьер для создания уникального и современного пространства.

«Киберпанк 2077» – это ролевая игра с открытым миром, которая предлагает уникальный визуальный стиль, который сочетает элементы футуризма, ретро и урбанистической эстетики. Ее атмосфера пронизана духом научной фантастики конца XX века: погружает в мрачную вселенную, где высокие технологии переплетаются с социальными проблемами и альтернативной культурой. Город, полный неоновых огней

и мрачных переулков, небоскребов, рекламы и футуристических автомобилей формируют глубину игрового мира. Многие игроки отмечают детализированность визуального стиля игры, особенно яркие неоновые интерьеры и экстерьеры. Ключевой элемент – неон, символизирующий киберпанк-урбанизм. В интерьере рекомендуется сочетать полихромную подсветку с вариативными световыми решениями. Текстуры и узоры требуют сдержанности: оптимальны однотонные покрытия или геометрически лаконичные паттерны, дополненные акцентами в виде граффити и постеров розово-голубого спектра. В мебели лучше отдать предпочтение металлу, пластику и стеклу. Бионические формы и плавные линии напомнят интерьеры из игры, где используются ниши под диваны или шкафы со скругленными углами в стиле минимализма и хай-тек.

В ходе проведенного исследования было выявлено, что интеграция стиля киберпанк в интерьер открывает новые горизонты для креативных дизайнерских решений. Были рассмотрены такие элементы игры «Cyberpunk 2077», как фактуры, материалы, цвета и варианты освещения в игровых локациях.

КРЕСЛО «ШАР» ЭЭРО ААРНИО КАК СИМВОЛ ПОП-КУЛЬТУРЫ

Буланкина А.В., гр. ДСа-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Кресло Ball, созданное Ээро Аарнио в 1963 году, является не только культовым предметом дизайна прошлого века, но и важным символом современной поп-культуры. Уникальность проекта позволяет использовать его в различных сферах искусства в качестве декорации, основного элемента или части общей композиции. Цель исследования заключается в определении основных областей и особенностей применения кресла Ball в популярной культуре конца XX – начала XXI вв. Одним из ключевых факторов, способствовавших превращению сферического кресла в символ своей эпохи, стало его появление на экранах. Уже в год своего создания оно было использовано в фильме «Луна 02» и сериале «Заключенный», а в дальнейшем также стало частью мюзикла «Томми» (1967), фильмов «Марс атакует!» (1996) и «Люди в черном II» (2002). Все картины объединяет научно-фантастический жанр, в концепцию которого удачно вписывается «космический» дизайн Ээро Аарнио. Шарообразная форма и контрастные цвета подчеркивают технологичность вымышленных миров, привлекают внимание к находящимся в кадре. Кресло Ball также нашло свое место в мире моды, став декорацией для различных фотосессий. Необычный футуристичный объект появлялся на обложках множества журналов и рекламных буклетов: «Dingo Boots» (1969), «Rowenta» (2000), «Remy

Martin». Наиболее часто на съемках использовали кресло красного цвета: это поддерживало оригинальность образов и выделяло моделей на ярком фоне. В конце 1960-х одной из них стала певица Нэнси Синатра и коллектив «Small Faces», а в 2000-х – участница группы Spice Girls Эмма Ли Бантон. Их присутствие в кадре, в том числе, повлияло и на популярность кресла Ball среди широких масс.

Современные выставки также не остаются в стороне от работ Ээро Аарнио. В 2018 году в Сеуле его проекты стали частью экспозиции в библиотеке Hyundai Card Design – среди них было кресло Ball. Продолжаются и эксперименты с материалами, концепцией: фирма Rasing&Emotion уже более 10 лет сотрудничает с финским дизайнером, объединяя сферическую мебель с ливреями известной авто- и мотоспортивной техники.

Таким образом, можно сделать вывод, что кресло Ball действительно является культовым символом дизайна конца XX – начала XXI вв. Необычная форма, разнообразие цветовых решений и футуристичный вид сделали его тем объектом, который на протяжении многих лет вдохновляет кинематографистов, проектировщиков и фотографов по всему миру.

СОЧЕТАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ В ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ НА ПРИМЕРЕ КРЕСЛА ИМЗ

Варивода Е.К., гр. ДСа-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

В эпоху растущей экологической осознанности возникает необходимость переоценки наследия дизайна XX века с точки зрения его соответствия принципам устойчивого развития. Целью данного исследования является определение актуальности дизайна Чарльза и Рэй Имз в контексте современного осознанного потребления, на примере культового кресла Eames Lounge Chair. Конструкция Eames Lounge Chair базируется на пятислойной полированной фанере из тропического палисандра, натуральной коже и металле. Палисандр, обладающий прочностью и декоративной текстурой, связан с экологическими рисками (вырубка лесов, снижение биоразнообразия). Натуральная кожа актуализирует этические проблемы животноводства и применение токсичных дубильных веществ, а металлические элементы – энергоёмкость производства и загрязнение среды.

Критический анализ выявил экологические риски материалов кресла, влияющие на его устойчивость. Наибольшие опасения вызывает неконтролируемая добыча древесины, разрушающая экосистемы. Одним из ключевых аргументов в пользу Eames Lounge Chair является его

исключительная долговечность. Кресло сконструировано таким образом, чтобы выдерживать интенсивное использование на протяжении многих лет, а его классический дизайн не подвержен влиянию моды и остается актуальным на протяжении десятилетий. Эта характеристика позволяет избежать частой замены мебели, что, в свою очередь, снижает потребление ресурсов и уменьшает количество отходов. В ответ на растущие экологические вызовы, с недавнего времени официальный производитель Vitra стал предлагать различные адаптации кресла Eames Lounge Chair, направленные на снижение его воздействия на окружающую среду. Пока, к таким решениям относится замена палисандра на древесину из устойчиво управляемых лесов и использование биоразлагаемых материалов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кресло Eames Lounge Chair, будучи символом качественного дизайна и вневременной эстетики, обладает значительным потенциалом соответствия принципам устойчивого развития при условии внесения корректировок в производственный процесс и использования более экологичных материалов.

ДИЗАЙН ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МИРА: ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВИКТОРА ПАПАНЕКА

Ермакова А.О., гр. ДСа-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Виктор Папанек (1923-1998 гг.) – выдающийся дизайнер, теоретик и педагог, его идеи изменили взгляд на роль дизайна в обществе. В течение своей карьеры Папанек активно критиковал коммерческий дизайн, направленный исключительно на прибыль, и выступал за более гуманистический, экологичный и социально ориентированный подход. Целью данной статьи является изучение ключевых принципов дизайна, изложенными Виктором Папанеком в книге «Дизайн для реального мира». В своей книге дизайнер сформулировал несколько принципов при проектировании изделий, которые будут изложены далее.

Максимальная полезность или принцип функциональной целесообразности предполагает прагматически ориентированное проектирование с приоритетом утилитарности над эстетизацией и коммерциализацией, направленное на создание антропоцентричных объектов, учитывающих социокультурный контекст пользовательских потребностей. Дешевизна производства предполагает, что продукция должна быть доступной для массового потребителя, особенно для людей с низкими доходами. Это предполагает использование недорогих материалов и оптимизацию производственных процессов. Изготовление в

регионе конечного использования – локальное производство снижает логистические затраты, поддерживает местную экономику и адаптирует продукт к специфическим условиям региона, таким как климат, доступные ресурсы и культурные традиции. Максимальная простота конструкции – чем проще конструкция, тем легче ее производство, ремонт и утилизация. Простые решения часто оказываются более надежными и долговечными.

Сегодня идеи Виктора Папанека актуальны как никогда. В условиях климатического кризиса, растущего социального неравенства и перенасыщенного рынка его принципы помогают переосмыслить роль дизайна и направить его в сторону устойчивого развития. Концепции экодизайна, социального предпринимательства и инклюзивного проектирования, которые он предлагал более полувека назад, активно внедряются в современных компаниях и стартапах.

ПАОЛА НАВОНЕ: ТЕКСТИЛЬ КАК ЯЗЫК СВОБОДЫ. КАК ДИЗАЙНЕР ПРЕВРАТИЛА ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СИМВОЛЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Котуранова Д.Д., гр. ДСа-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Паола Навоне является одним из величайших представителей современного предметного и интерьерного дизайна XX-XXI веков. В ее эклектичном творчестве отражены многочисленные путешествия, вдохновением часто служат краски и атмосфера стран с теплым климатом, а еще художница способна легко сочетать восточные и западные мотивы. Интерьеры Паолы отличаются наличием ярких контрастных тканей с этническими узорами, вдохновленными Азией, Африкой, Средиземноморьем. Также при создании тканей идет процесс переосмысления классических форм, поиск оригинальной фактуры и паттернов (например, кресла с обивкой из лоскутов или бархата и бахромой в форме шариков). Пример: коллекция для Gervasoni, где текстиль сочетается с натуральными материалами (дерево, ротанг). Дизайнер показывает, как правильно подобранный текстиль способен изменить восприятие любого пространства. В создании ярких запоминающихся паттернов она сильно преуспела. Она создает уникальные, эмоционально насыщенные пространства, используя этнические узоры, переосмысленные ее творческим сознанием. А удачное сочетание цветов позволяет смотреть даже на самые пестрые пятна без усталости, а наоборот – с интересом. Материалы тканей тоже подобраны так, чтобы человек ощущал себя среди них комфортно. Как правило, это натуральные волокна, кожа, лианы, водоросли, проволока и так далее.

Идеи Паолы Навоне актуальны и сегодня, так как ее дизайн-концепции можно смело назвать устойчивыми и экологичными. Она смело использует переработанные ткани, и поддерживает ремесленников, локальные производства. Творчество Паолы объединяет тактильные и визуальные свойства материалов с культурными мотивами, связывая прошлое и настоящее. Её подход стирает границы между традицией и новаторством: через декодирование архетипов она создаёт дизайн, который объединяет глобальные экопринципы с локальными историями. Это меняет парадигму производства – вместо противостояния глобального и местного Навоне предлагает язык, где экологичная этика сочетается с уникальностью культур.

ДИТЕР РАМС И ЯПОНСКИЙ МИНИМАЛИЗМ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН

Хлудова М.Д., гр. ДСа-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Дитер Рамс – немецкий проектировщик, в 1962-1995 годах ведущий дизайнер фирмы «Braun». Он предложил «10 принципов хорошего дизайна». Созданные им продукты отличаются лаконичностью, комфортом в использовании, функциональностью, качеством исполнения и долговечностью. В некоторых аспектах дизайн Д. Рамса перекликается с принципами западного функционализма в архитектуре. В этом направлении постройки создаются по формуле «функция-конструкция-форма-качество». В обоих случаях отдается предпочтение использованию «чистых» геометрических форм, больших площадей одного материала, полезному использованию как можно большего количества поверхностей и площади продукта. Также преследуется цель реформировать сознание пользователя: в функционализме – в сторону динамичного развития как рабочей обстановки, так и личности сотрудника, а в дизайне Д. Рамса – в сторону сокращения потребления и привычки к долгосрочному пользованию вещью. Все это обуславливает «пустоту» дизайна, которая приобретает важное смысловое наполнение.

Японские философские концепции придают особый смысл пустоте в помещении. В «ма-ай» незаполненность ассоциируется с безграничностью, означает гармонию со вселенной, выход за рамки бытовой жизни и единство пространства и времени, в искусстве является достижением высшего мастерства, а в религии – местом обитания бога, время чайной церемонии. «Ваби-саби», «скромная простота в уединении», учит человека прислушиваться к своему физическому и психическому состоянию, ценить

моменты жизни, принимать несовершенство и изменяемость пространства, легко расставаться с ненужным и радоваться обладанию вещью.

Дизайн-философия Дитера Рамса и японская традиция обнаруживают концептуальное родство: минимализм как устранение избыточного, акцент на эстетике пустоты (ма) и системные принципы проектирования, ориентированные не только на функциональность объекта, но и на его социально-антропологическое значение. Однако если восточный подход акцентирует достижение экзистенциальной гармонии через созерцание и этико-духовные практики, то западный (в лице Рамса) фокусируется на утилитарной оптимизации материально-технической среды, трансформирующей взаимодействие человека с артефактами в контексте технологического прогресса.

ТВОРЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ ГАЭТАНО ПЕШЕ: ОТ РАДИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ

Абрарова К.И., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Гаэтано Пеше – фигура, изменившая представление о дизайне во второй половине XX века. Его работы выходили за рамки утилитарности, становясь художественными высказываниями. От ранних экспериментов с полимерами до провокационных проектов в Memphis Group, его творчество отражало переход от функционализма к постмодернистской свободе. Актуальность: в условиях цифровой эпохи, где дизайн всё чаще становится эмоциональным и интерактивным, идеи Гаэтано Пеше об «одушевлённых объектах» и антифункционализме приобретают новое звучание. Его наследие актуально для дизайнеров, стремящихся выйти за рамки традиционных форм. Цель исследования: выявить специфику творческого манифеста Гаэтано Пеше как синтеза радикального дизайна и постмодернистской эстетики, определить его влияние на современную культуру. Задачи исследования: проследить эволюцию взглядов Гаэтано Пеше в контексте итальянского радикального дизайна; проанализировать ключевые работы, отражающие его философию; определить связь его творчества с постмодернизмом; оценить влияние идей Гаэтано Пеше на современный дизайн.

1960-1970-е годы в Италии стали временем социальных потрясений: студенческие движения, феминизм, экологические инициативы. В ответ на это возник радикальный дизайн – течение, отвергавшее утилитаризм модернизма. Пеше, участвуя в группах Superstudio и Archizoom, создавал объекты, которые были не просто мебелью, а политическими манифестами.

В 1981 году Гаэтано Пеше, Этторе Соттсасс и Микеле Де Лукки основали Memphis Group – коллектив, ставший лицом постмодернизма. Их дебютная коллекция шокировала сочетанием кислотных цветов, геометрических абстракций и исторических аллюзий. Таким образом, творчество Гаэтано Пеше – это манифест свободы в дизайне. От дерзких проектов шестидесятых до постмодернистских идей с Memphis – его наследие показывает, что объекты могут воплощать философские концепции. Его наследие живет в современных проектах, где на первый план выходят индивидуальность и эмоции. Пеше трансформировал дизайн из утилитарной дисциплины в форму искусства, оставаясь актуальным в эпоху цифрового потребления.

СТИЛЬ МЕМФИС: КАК БУНТАРСКИЙ ДИЗАЙН 80-х годов СТАЛ ТРЕНДОМ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Абрарова К.И., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Стиль Мемфис, возникший в 1980-х годах как реакция на минимализм и функционализм, был первоначально встречен неоднозначно. Однако, спустя десятилетия, его яркие цвета, смелые геометрические формы и игривые декоративные элементы переживают своеобразное возрождение, становясь трендом в современном интерьере. Цель исследования: выявление связи между историческим контекстом возникновения стиля Мемфис, его эстетическими особенностями и его восприятием в современном обществе. Актуальность исследования стиля Мемфис в современном дизайне связана с его уникальной ролью бунтарского ответа 1980-х на догмы функционализма, который сегодня переосмысляется как реакция на кризис минимализма. Анализ его эволюции демонстрирует цикличность культурных тенденций: радикальная эстетика (геометрический хаос, кислотные цвета), отвергнутая в эпоху цифровой строгости, возвращается как инструмент самовыражения в интерьере, отражая запрос общества на визуальную свободу и игровую эклектику в противовес утилитарной рациональности.

Современные дизайнеры всё чаще обращаются к Мемфису, адаптируя его под запросы XXI века. Геометрические светильники, мебель с необычными формами и текстуры в стиле Мемфис идеально вписываются в интерьеры, которые ищут баланс между искусством и утилитарностью. В интерьере стиль Мемфис проявляется через контрастные цвета (жёлтый, красный, синий), геометрические абстракции (зигзаги, полосы), глянец, пластик, стекло.

Таким образом, возрождение стиля Мемфис в современном интерьере – отражение глубинных изменений в восприятии дизайна и эстетических предпочтений. Изначально воспринятый как радикальный и вызывающий, стиль Мемфис, благодаря своей яркости, игривости и нестандартным решениям, сегодня представляет собой эффективный противовес минимализму и сдержанности, доминирующим в течение последних десятилетий. Анализ современных интерпретаций стиля Мемфис демонстрирует его адаптивность и способность гармонично интегрироваться в современные интерьеры, при этом сохраняя свои характерные черты.

КИТЧ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Булатова М.В., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Китч – термин, обозначающий одно из явлений массовой культуры, синоним псевдоискусства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности внешнего облика, крикливости его элементов. Основной стилевой идеей китча является насмешка над историей и художественными традициями, вкусами и стилями. Это своего рода нигилизм в архитектуре, отрицающий все ее предыдущие достижения. В условиях глобализации и стандартизации архитектурных форм, китч становится важным инструментом, позволяющим городам выделяться на фоне однообразия. Актуальность изучения китча в архитектуре обусловлена современными тенденциями в градостроительстве, где традиционные эстетические нормы подвергаются переосмыслению. Он может служить как критикой устоявшихся норм, так и инструментом формирования новых культурных идентичностей.

Китч в архитектуре является ярким проявлением эклектики и нестандартного подхода к формам, цветам и деталям, вызывает противоречивые чувства и мнения. С одной стороны, он воспринимается как нечто низкокачественное и лишенное глубины, с другой – как способ самовыражения и формирования уникальной городской идентичности. Китч в архитектуре тесно связан с социальными явлениями, такими как индустриализация и урбанизация, которые способствовали росту среднего класса и увеличению потребности в доступных товарах массового производства. Эти процессы привели к изменению восприятия эстетики и качеств архитектурных объектов. Важно отметить, что до 1970-х годов китч изучался преимущественно в Германии, где Вальтер Беньямин стал одним из самых значительных исследователей этого явления. Его работы

помогли сформировать понимание китча как культурного феномена, влияющего на восприятие искусства и архитектуры.

Таким образом, китч может быть интерпретирован как отражение социального контекста, в котором он существует. В условиях визуальной конкуренции в социальных сетях китч становится важным инструментом привлечения внимания и создания уникальных впечатлений. Анализ через призму антропологии потребления подчеркивает значимость эмоционального аспекта в взаимодействии людей с архитектурной средой. В конечном итоге, китч в архитектуре – это не просто «безвкусица», а мощный инструмент формирования городской идентичности и создания новых культурных значений в эпоху цифровизации.

ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСТВА МАРКА НЬЮСОНА: АВТОРСКИЙ СТИЛЬ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В ДИЗАЙНЕ

Козлова М.Е., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Современный дизайн развивается на пересечении технологий, искусства и функциональности, отражая меняющиеся потребности общества. В условиях стремительного прогресса и глобализации особенно важным становится поиск уникальных авторских решений, способных сохранять свою индивидуальность и удачно работать с трендами. Марк Ньюсон – один из дизайнеров, чьи работы остаются актуальными на протяжении нескольких десятилетий. Исследование его творчества позволяет изучить развитие сферы дизайна и понять ключевые принципы успешного дизайн-продукта. Цель данного исследования – выявить ключевые детерминанты устойчивой актуальности творчества Марка Ньюсона в период 1990-2020-х гг. через анализ его проектной стратегии и её соответствия эволюции дизайнерских парадигм и социокультурного контекста.

На протяжении более 30 лет Марку Ньюсону удается сохранять статус одного из ведущих дизайнеров благодаря уникальному сочетанию авторского почерка, внедрению технологических инноваций и чуткого восприятия актуальных тенденций. Способность мастера адаптироваться к изменениям в индустрии, работать с разными материалами и находить баланс между эстетикой и функциональностью делает его стиль узнаваемым и востребованным. Ньюсон не боится экспериментов, внедряя передовые материалы, такие как переработанный пластик, при этом сохраняя приверженность биоморфным формам и лаконичным решениям. Дизайнер реализует проекты в междисциплинарных сферах – от промышленного дизайна и мебели до авиационных интерьеров, часовых

механизмов и цифровых продуктов. Такой трансдисциплинарный подход, сочетающий инженерные инновации с художественным экспериментом, позволяет Ньюсону преодолевать узкие рамки специализации, трансформируя эстетические каноны и формируя новые стандарты, что обеспечивает долгосрочную актуальность его работ в условиях динамичного рынка. Марка Ньюсона можно назвать новатором, который сумел соединить эстетику биоморфизма с эргономикой и передовыми технологиями. Его стиль продолжает оказывать влияние на современные тренды. Благодаря своему творчеству Ньюсон не только предвосхищает, но и формирует будущее дизайна, делая его более технологичным и адаптивным к запросам общества.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И ЭКЗОТИКА: ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР

Лосикова М.Б., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Колониальный стиль зародился в XVIII столетии в эпоху Великих географических открытий, когда европейские державы активно осваивали заморские территории. Стремясь воссоздать на новых землях привычный уют, чиновники и офицеры обращались к классическим элементам оформления интерьера. Однако тропический климат и влияние местных традиций и ремесел вносили существенные коррективы, что привело к формированию нового дизайнерского направления. Цель данного исследования заключается в выявлении влияния определенных культур на формирование колониального стиля.

Характерная черта колониального стиля – смешение разных культур. Стиль формировался на разных континентах: в Африке, Америке и Азии. С этим связана его уникальность и многослойность. Из-за непривычного климата, жары, переселенцы в своих домах старались обеспечить свободный поток воздуха без преград. Из-за этого планировки в колониальном стиле в основном открытые. Часто в помещениях большие окна, широкие арочные проходы без дверей и открытые галереи. Традиционно выделяют три основных направления: английское, французское и американское. Английский колониальный стиль развивался под влиянием индийской культуры и в настоящее время является наиболее востребованным среди других направлений. Строгость и педантичность здесь соседствуют с восточной насыщенностью, яркими орнаментами. На становление французского направления повлияли Китай, Вьетнам и Марокко. Ему присущи простор, легкость, окна до самого пола, струящийся шелк, изысканный фарфор, вазы и шкатулки из тонкого

металла и плитка с азиатскими узорами и орнаментами. Американский колониальный стиль сформировался во время Гражданской войны. Здесь отдается предпочтение более просторным помещениям и разнообразию цветовой гаммы. Главная черта американского направления – легкость, свобода и простор в интерьере.

Таким образом, можно сделать вывод, что колониальный стиль нельзя охарактеризовать однозначно. В зависимости от культуры и традиций народности, в которой этот стиль развивался, образовались отдельные направление данного стиля, у которых есть свои особенности и правила.

ВЛИЯНИЕ ДИТЕРА РАМСА НА СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ APPLE

Лупанова И.С., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Дитер Рамс – немецкий дизайнер-новатор, основатель функционального минимализма, сформулировавший принцип «меньше, но лучше». Его концепции заложили основу современного промышленного дизайна, определив эстетику утилитарной простоты и технологической элегантности. Цель исследования: анализ влияния принципов дизайна Дитера Рамса на продукты компании Apple.

Рамс начал свою карьеру в 1955 году в компании Braun, сотрудничество с которой принесло ему в дальнейшем мировую славу. Дизайн послевоенного времени и массовой культуры прошлого века отличался своей навязчивостью, разношерстностью и нелогичностью. Поэтому вскоре на смену ему пришел практичный, интуитивно понятный и простой – минимализм. Так, Дитер Рамс создал концепцию «умного дизайна», в которой форма следует за функцией и внешний вид не отвлекает от нее потребителя. И именно на эти принципы старались равняться Стив Джобс и Стив Возняк, создавая Apple. Все началось с Macintosh – одного из самых первых персональных компьютеров. Он имел лаконичный однотонный корпус с небольшим экраном и отсеком для дискет, отдельную клавиатуру и мышь. Его функционал был интуитивно понятен для обычного человека и не вводил в заблуждение, а дизайн лишь упрощал работу с ним. И эти качества идеально вписываются в философию Дитера Рамса. Начиная со старой линейки плееров Ipod Nano, заканчивая новейшими наушниками Airpods Max и ноутбуками MacBook Air, дизайнеры Apple не отходят от этих главных принципов: дизайн лишь дополняет функцию, он не путает потребителя, сам продукт понятен и

логичен в использовании, в нем нет ничего лишнего. Они же проскальзывают и операционной системы IOS, к которой человек сразу привыкает. В марте 2025 года также стало известно о новом едином интерфейсе для всех устройств и новой навигации, которая должна значительно упростить управление.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные принципы дизайна Дитера Рамса, которые он вывел еще в прошлом веке, до сих пор остаются актуальны и востребованы, ведь благодаря им Apple является одной из самых успешных и популярных компаний во всем мире.

ПОП-АРТ И ЦИФРОВАЯ ЭПОХА: КАК ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ ТЕНДЕНЦИИ 1960-х годов

Лупанова И.С., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Начало цифровой эпохи стало новой отправной точкой для всего искусства. Именно благодаря ей пересматриваются многие тенденции прошлого. Так, одно из направлений авангарда – поп-арт, вновь приобрело свою актуальность, глубоко внедрившись в виртуальное пространство и современное искусство, неотрывно связанное с новыми технологиями. Цель исследования: анализ использования поп-арт-мотивов в дизайне цифровых продуктов и взаимодействия поп-арта с виртуальным миром.

В свое время поп-арт возник как отклик общества на непонятное ему абстрактное искусство, а также массовую культуру и коммерцию. Он стал их символом и способом выражения простого человека. В цифровую эпоху аудитория также нуждается в новых средствах и языках, способных ответить на их запросы. Так, например, и появился совершенно новый провокационный феномен NFT (Non-Fungible Token) – невзаимозамеяемый токен, уникальный цифровой актив. Как и поп-арт-художники, создатели NFT активно используют громкие и яркие элементы массовой культуры: популярные тренды, мемы, продукты поп-индустрий и т.д. При этом каждый продукт обеспечивает уникальность и цифровую идентичность, что особенно важно как для самого художника, так и для потребителя-коллекционера. NFT поднимают вопросы о потреблении и капитализации искусства и его влиянии на экологию, что в свое время было главной целью поп-арта.

Помимо NFT с каждым днем появляется все больше новых цифровых способов выражения, которых обычный пользователей интернета уже даже не замечает. Тот же UI/UX-дизайн (User Interface/User Experience) являются нашей повседневностью. Поэтому, как и век назад,

современное искусство находится в постоянном поиске новых форм и звучаний, в чем ему помогает мультимедиа. Теперь художники создают многогранные и интерактивные виртуальные пространства, словно многослойные коллажи поп-арта. Цифровые технологии оживляют наследие поп-арта через интерактивность и массовую вовлечённость.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные цифровые продукты переосмысливают темы, поднятые еще в прошлом веке художниками поп-арта, и создают новые возможности для взаимодействия общества в рамках цифровой эпохи.

НЕО-МЕМФИС В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Назарова Е.В., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Нео-Мемфис – это направление дизайна и архитектуры, возникшее в конце XX века, которое сочетает в себе элементы постмодернизма, поп-арта и геометрической абстракции. В архитектуре оно характеризуется яркими цветами, асимметричными формами и смелым использованием декоративных элементов. Актуальность стиля заключается в способности сочетать инновационные подходы к дизайну с яркой индивидуальностью и творческой свободой. Этот стиль привлекает внимание современных архитекторов и дизайнеров своим стремлением к экспериментированию и возможностью создания неповторимых пространственных решений. Цель данного исследования заключается в том, чтобы изучить влияние этого стиля на современные подходы к проектированию зданий и пространств. Тема исследования обладает аналитической и художественно-эстетической релевантностью. Исследование выявляет ключевые приёмы стиля нео-мемфис в архитектуре, где градиенты и контрастные цветовые сочетания трансформируют статичные объекты в динамичные композиции, дополненные геометрическими паттернами – треугольниками, зигзагами и многослойными структурами, создающими иллюзию объёма. Этот визуальный язык сочетается с игровой эстетикой, заимствующей элементы поп-культуры и мультипликации, где декоративные элементы, ранее второстепенные, становятся смысловым центром, а эклектичное смешение исторических стилей разрушает традиционные границы. Технологическая составляющая, включающая 3D-моделирование и аддитивные методы, расширяет возможности работы с материалами, позволяя воплощать сложные конструктивные решения. В совокупности эти подходы формируют архитектуру, которая, балансируя между эпатажем и функциональностью, ревитализирует городские пространства, превращая их в эмоционально насыщенные среды, способствующие развитию

публичных зон и повышению качества жизни через визуальную вовлечённость.

Результаты исследования показали, что стиль нео-мемфис оказывает значительное влияние на современную архитектуру, привнося в нее свежие идеи и подходы, которые делают городское пространство более разнообразным и интересным.

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ КАК МЕТОД КРЕАТИВНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ИНТЬЕРЬЕРЕ

Алексенко А.С., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Деконструктивизм – авангардный стиль архитектуры конца XX века, который оформился в конце 1980-х годов в США (Лос-Анджелес) и Европе, где его принципы развивали Заха Хадид и Даниэль Либескинд. Стиль отвергает функциональный детерминизм и традиционную гармонию, акцентируя деструкцию формы: здания и интерьеры обретают динамику через асимметрию, наклонные плоскости и фрагментированные объемы, бросая вызов восприятию стабильности. Актуальность исследования заключается в изучении методов деконструктивизма как инструмента трансформации интерьеров.

Ключевой признак стиля – радикальный отказ от канонов: интерьер становится полем эксперимента, где геометрический абсурд (ломаные линии, нависающие конструкции), нефункциональные объекты-артефакты и диссонансная цветовая палитра формируют среду, балансирующую между хаосом и порядком. Такие пространства, часто напоминающие футуристические инсталляции, провоцируют эмоциональный отклик через контрасты, компенсируя недостаток утилитарности эстетической дерзостью. Несмотря на спорную эргономику, деконструктивизм остаётся востребован в проектах, где архитектура выступает как художественный манифест, а не утилитарный объект. Так, геометрия пространства по большей части имеет декоративные плоскости в виде изломов и наклонов в разные направления, что создает оптические иллюзии и организует необычную динамичную картину интерьера помещения. Наполнение предметами мебели в данном стиле тоже отличается оригинальностью. Обязательно использование дизайнерских объектов. Мебель продолжение общей идеи декора, но можно использовать практически любые необычные предметы с четкими геометрическими очертаниями. Часто применяются искаженные полки, шкафы со скошенными полками, ломаные ножки столов и стульев. Для стиля характерно использование не

сочетаемых цветов, например, ярко-желтого и мрачного черного, зеленого и красного.

В заключении следует отметить, что деконструктивизм открывает новые горизонты для креативного формообразования в интерьере, позволяя дизайнерам и архитекторам выходить за рамки традиционного понимания красоты и гармонии. Этот стиль продолжает вдохновлять современных дизайнеров на создание уникальных и функциональных пространств, соответствующих требованиям современного общества.

КИТЧ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН: ОТ ИРОНИИ К ЭСТЕТИКЕ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ

Тоскина В.И., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

С приходом цифровой эпохи искусство и дизайн получили новую отправную точку для своего развития. В этой новой реальности пересматриваются многие тенденции прошлого, и одним из наиболее ярких культурных феноменов становится китч. Китч, как явление, олицетворяет собой симбиоз иронии и эстетики, а его влияние на современный предметный дизайн становится все более заметным. Цель исследования: Анализ китча как культурного феномена, акцентируя внимание на его трансформации от ироничного восприятия к эстетическим аспектам в современном дизайне объектов.

Китч изначально возник как форма искусства, которая стремилась к простоте и доступности, часто используя элементы массовой культуры. Он стал ответом на высокое искусство, иронически переосмысляя его ценности. В условиях современного общества, где границы между высоким и низким искусством становятся все более размытыми, китч вновь обретает актуальность. Он служит символом демократизации искусства, позволяя каждому стать создателем и потребителем. С развитием технологий и появлением новых медиа китч стал еще более многогранным. Виртуальные пространства и цифровые платформы предоставляют художникам и дизайнерам возможность экспериментировать с формами и содержанием. Это создает уникальный визуальный язык, который легко воспринимается широкой аудиторией. Современные дизайнеры активно используют китчевую эстетику для создания продуктов, которые не только функциональны, но и вызывают эмоции. Яркие примеры можно увидеть в дизайне мебели, аксессуаров и упаковки, где элементы китча становятся частью концепции продукта. Кроме того, китч в современном дизайне часто используется для создания

контекста и смысла. Например, дизайнеры могут использовать элементы китча для создания ироничных комментариев о потребительской культуре или социальных явлениях.

Таким образом, можно сделать вывод, что китч как культурный феномен продолжает эволюционировать в современном мире. Современный предметный дизайн активно заимствует элементы китча, превращая их в инструмент для привлечения внимания и вовлечения аудитории, что делает его важным аспектом культурного ландшафта нашего времени.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА БАУХАУСА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРАХ

Фонарева П.Д., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Стиль Баухаус, возникший в начале XX века, оказал колоссальное влияние на архитектуру, дизайн и искусство. Его принципы простоты и рациональности нашли отражение и в цветовой палитре. Современные исследования в области психологии подтверждают значительное влияние цвета на самочувствие, настроение и поведение человека. В условиях интенсификации городской жизни и повышенных требований к рабочей и социальной активности грамотное использование цвета в общественных интерьерах становится важным фактором создания комфортной и эффективной среды. В этой работ рассматриваются особенности палитры стиля Баухаус и её влияние на создание общественных интерьеров.

Йоханнес Иттен, преподаватель Баухауса, разработал знаменитый цветовой круг, ставший основой современной теории цвета. Цветовая палитра Баухауса строится на четырёх принципах: чистота (основные цвета Иттена – красный, жёлтый, синий), геометрическая гармония (сочетание цвета с лаконичными формами для акцента на функциональности), ограниченность (минимализм оттенков против визуального шума) и контраст (чёрный, белый, дополнительные цвета), усиливающий динамику при сохранении баланса. Цвет в стиле Баухаус функционален: он используется для зонирования, навигации и улучшения восприятия пространства. В общественных интерьерах этот эффект усиливается за счёт большого количества людей. Красный и жёлтый цвета стимулируют активность и энергию, подходят для зон, требующих внимания и динамичности. Синий и зеленый цвета создают ощущение спокойствия и концентрации. Белый создаёт ощущение простора, света и свободы. В офисных помещениях могут быть белые стены, серые полы и акцентные элементы красного, желтого или синего цвета. В библиотеках

или музеях – синие стены, белые потолки и мебель из натурального дерева. В школах и детских садах – желтые, синие и красные акценты на фоне белых стен. Так, цветовая палитра Баухауса – мощный инструмент для создания функциональных, эстетичных и комфортных общественных интерьеров. Использование чистых цветов, геометрических форм и ограниченной палитры позволяет создать пространство, которое способствует продуктивности, концентрации и эмоциональному благополучию.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Надтока А.И., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Актуальность исследования «Современные тенденции в оформлении выставочных пространств» заключается в том, что выставочная индустрия переживает период стремительного развития и трансформации, обусловленный цифровыми технологиями, изменяющимися потребностями аудитории и появлением новых концепций в области дизайна и архитектуры. Современные технологии позволяют вывести оформление экспозиций на новые для восприятия человека уровень, поэтому на сегодняшний день особенно важно изучить способы и новые возможности создания выставочных пространств, чтобы оказать максимально возможное воздействие на зрителя. Традиционные подходы к оформлению выставок уже не всегда отвечают современным требованиям к интерактивности, удобству и запоминаемости. Целью исследования является определение принципов и современных тенденций в оформлении выставочных пространств с учетом новейших мировых технологий, особенностей психо-эмоционального восприятия окружающего мира человеком, правил организации общественных пространств. В данной работе используется методика историко-описательного изучения предмета в культурно-историческом контексте и сравнительного анализа экспозиционных пространств мира.

Результатами исследования установлено, что при проектировании интерьеров современных выставочных пространств существуют следующие тенденции: световой дизайн помещений позволяет создать атмосферу и обратить внимание зрителя на главные полотна; интерактивные системы (такие, как сенсорные экраны, приложения дополненной реальности, мультимедийные инсталляции) позволяют зрителю стать частью экспозиции, а не сторонним наблюдателем; создание «виртуальной выставки» внутри физической является тенденцией в

оформлении выставочных пространств, позволяющей оказать большое психологическое и эмоциональное воздействие на зрителя.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены основные принципы при проектировании выставочных пространств. Приведенные в статье тенденции позволяют донести авторский замысел до зрителя и сделать музейную экспозицию интереснее для восприятия.

СВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА

Овчинников М.М., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

В современном дизайне свет не только несет утилитарную функцию, но и является важным инструментом формирования восприятия пространства, в связи с чем исследование роли света становится особенно актуальным. Целью данного исследования является анализ роли света как инструмента визуального восприятия пространства на практических примерах. Постановка цели определила следующие задачи: исследовать концептуальные подходы к использованию света в работах Джеймса Таррела; проанализировать принципы работы со светом Дэна Флавина; рассмотреть взаимодействие света и пространства в инсталляциях Олафура Элиассона.

Анализ роли света в восприятии окружающей среды можно рассмотреть на следующих примерах. Джеймс Таррел использует свет для исследования восприятия времени и пространства. Например, в инсталляции «Aten Reign» в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, Таррел как бы искажает пространство музея, создавая эффект бесконечности через игру света и тени, тем самым погружая зрителя в состояние медитации. В работах Дэна Флавина можно выделить принципы использования света как средства для взаимодействия с архитектурной средой и ее трансформацией. В работе «The Nominal Three (to William of Ockham)» Флавин создает геометрические формы, которые воздействуют на архитектурное пространство и акцентируют внимание на восприятии цвета и формы. Олафур Эллиасон в своих инсталляциях рассматривает взаимодействие природы, света и человеческого восприятия. Так, например, искусственное солнце, созданное художником в инсталляции «The Weather Project», вызывает у зрителя чувство единства с окружающим его пространством.

Проведенное исследование подтверждает, что свет является важным инструментом визуального восприятия пространства, способным трансформировать и взаимодействовать на окружающую среду. Работы Джеймса Таррела, Дэна Флавина и Олафура Элиассона демонстрируют

различные подходы к использованию света, подчеркивая его роль в создании уникальных пространств.

МЕТАФОРА ДВИЖЕНИЯ: ДИНАМИЧНЫЕ ФОРМЫ И ЦВЕТОВЫЕ ГРАДИЕНТЫ В ТРАНСПОРТЕ

Овчинников М.М., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Актуальность исследования заключается в том, что дизайн современного транспорта не только отвечает функциональным требованиям, но и становится важным элементом визуальной коммуникации. Таким образом, исследование метафор движения в дизайне транспортных средств приобретает особую значимость. Динамичные формы и цветовые градиенты, используемые в дизайне, не только передают скорость и динамику, но и создают связь с пользователями. Целью исследования является анализ метафор движения через элементы дизайна современных транспортных средств на практических примерах. Постановка цели определила следующие задачи: изучить визуальные аспекты дизайна скоростных поездов, автомобилей, дронов; проанализировать, как линии и формы транспортных средств передают движение; рассмотреть применение цветовых градиентов.

Для анализа метафор движения можно рассмотреть несколько ключевых аспектов. Дизайн автомобилей Tesla, особенно моделей Model S и Model 3, демонстрирует чистые, обтекаемые линии. Например, низкий профиль и плавные изгибы кузова создают визуальную ассоциацию с движением и скоростью. Дизайн дронов Mavic Air от компании DJI демонстрирует метафору движения через свою компактную и аэродинамическую форму. Пластика корпуса и пропеллеров создают визуальные ассоциации со скоростью и полетом. Дизайн скоростных поездов Shinkansen заслуживает внимания, в контексте использования цвета и цветовых градиентов. Плавные переходы от белого к синему визуально подчеркивают динамику и скорость, а также создают ощущение движения.

В заключение, проведенное исследование метафор движения в дизайне современных транспортных средств подтверждает, что визуальные элементы, такие как линии, формы и цветовые градиенты, играют ключевую роль в создании ассоциаций с динамикой и скоростью. Анализ примеров, таких как автомобили Tesla, дроны DJI и скоростные поезда Shinkansen, демонстрирует, что приведенные метафоры являются важными инструментами визуальной коммуникации.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Курова Т.А., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Современная образовательная среда тесно связана с актуальными потребностями и образовательными моделями времени. В 21 веке фокус стоит на индивидуальных учебных планах и личностных результатах. Сейчас можно наблюдать тенденцию постройки современных школ будущего, новых корпусов, которые обеспечивают всем детям доступ к качественному и комфортному обучению. Мыслительные процессы человека связаны с физическим состоянием, именно поэтому грамотный дизайн помогает воспитать больше специалистов с гибким и нестандартным мышлением. Здесь проявляется и актуальность этого вопроса на всероссийском уровне: от количества таких одаренных детей зависит будущее страны, ее путь развития. Цель исследования заключается в определении современных тенденций в проектировании образовательной среды.

Результаты исследования выявили ключевые тенденции проектирования образовательных интерьеров. Цветовая гамма должна учитывать возрастные особенности: для младших классов – насыщенные акценты на нейтральном фоне (стимуляция активности), для старшеклассников – доминирование холодных оттенков (концентрация). Светлые пространства с панорамным остеклением и прозрачными перегородками решают проблему социальной изоляции, создавая визуальную связь между зонами и внешней средой. Функциональное зонирование разделяет помещения на зоны для разных видов деятельности, а трансформируемые классы адаптируются под мультиформатные сценарии. Интеграция цифровых ресурсов (интерактивные панели, VR-технологии) обеспечивает гибкость обучения, позволяя выходить за рамки традиционных методик и внедрять инновационные подходы.

В результате анализа, проведенного в работе над текущем исследованием, было выявлены современные тенденции в проектировании предметно-пространственной среды и ее влияние на качество знаний ребенка, на его интерес к обучению. Приведенные в работе тенденции обеспечивают внутренний комфорт ребенка, создавая удобства для отдыха, коммуникации и обучения. Индивидуальных подход способствует развитию мышления обучающихся и высоким показателям школы, которые проявляются в достижениях учеников. Это и отличает

современную образовательную среду от других, построенных по старым стандартам.

ЦВЕТ КАК ЯЗЫК ЭМОЦИЙ: КАК ОТТЕНКИ УСИЛИВАЮТ МЕТАФОРИЧНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

Кувшинова В.Ф., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Актуальность исследования «Цвет как язык эмоций: как оттенки усиливают метафоричность объектов» объяснена тем, что в условиях современного общества искусство не ограничивается исключительно эстетической функцией. Оно также играет значительную роль в интерпретации эмоций, подчеркивая важность цветовых оттенков как инструмента для усиления метафоричности объектов. Каждый цвет и оттенок вызывает у человека определенную ассоциацию, которая устоялась благодаря жизненному опыту, месту рождения и укоренившемуся восприятию мира. Исследования цвета помогают воплощать осмысленные объекты и создавать связь между воспоминаниями, эмоциями и искусством. Целью исследования является проведение анализа современных тенденций в использовании цветовых и объемных характеристик для усиления метафорической значимости объектов. В данной работе используется методика анализа произведений разных народов и эпох, а также сравнительная аналогия современных объектов с точки зрения их способности передавать эмоции автора через цвет.

Результатами исследования установлено, что при использовании метафоричного цветного кода для создания объектов существуют следующие тенденции. Восприятие цветов передавалось из поколения в поколение, благодаря чему образовались фразеологизмы и народные приметы, которые неосознанно человек видит в искусстве и быту по сей день, чем активно пользуются маркетинговые компании. Для многих стран культурное восприятие цветов может быть идентичное или приближенное, тем самым метафоричность объектов могут считывать разные народы. Совокупность формы и цвета является большим составляющим фактором в «диалоге» между зрителем и автором, передавая чувства и эмоции. Например, красный цвет для чайника считывается «горячим и опасным», а его угловатый дизайн вызывает чувство напряжения или возбуждения, что и свойственно этому предмету. А в свою очередь кувшин с водой обладает холодными синими оттенками, которые напоминают водный источник, а обтекаемые линии придают его дизайну умиротворение и спокойствие.

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель и определены современные тенденции в использовании цвета как эмоций. К ним относятся психологическое влияние цвета в рекламе и маркетинге, культурные сходства и различия, ассоциации формы и цвета.

МИНИМАЛИЗМ В ПРЕДМЕТАХ МЕБЕЛИ: ВЛИЯНИЕ МАРТЕНА ВАН СЕВЕРЕНА НА МИР ПРЕДМЕТНОГО ДИЗАЙНА

Унжакова В.В., гр. ДС-122
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

В эпоху функционального дизайна минимализм становится не просто стилем, а философией, формирующей повседневную среду. В этом контексте бельгийский дизайнер Мартен Ван Северен оказал значительное влияние на современный предметный дизайн. Его концепции легли в основу образовательных программ ведущих дизайн-школ, формируя методологию проектирования будущих поколений. Цель исследования заключается в комплексном анализе минималистического подхода Мартена Ван Северена как системообразующего фактора современного мебельного дизайна.

Мартен Ван Северен был бельгийским дизайнером, архитектором и художником, чьи работы стали эталоном минимализма в мире мебели. Его подход основывался на стремлении к простоте форм, чистоте линий и максимальной функциональности предметов. Влияние Северного модернизма и традиций скандинавского дизайна оказали значительное воздействие на формирование его стиля. Дизайн Мартена Ван Северена базируется на четырёх принципах: функционализм (отказ от декора в пользу утилитарности), строгая геометрия форм (гладкие поверхности, симметрия, отсутствие сложных деталей), натуральные материалы (дерево, металл, кожа), подчёркивающие связь с природой, и нейтральные оттенки (чёрный, белый, серый), создающие визуальный баланс и гармонию.

Работы Мартена Ван Северена оказали глубокое влияние на многих современных дизайнеров. Его идеи о сочетании функциональности и эстетики нашли отражение в продукции известных брендов, таких как Vitra, Knoll и Herman Miller. Многие дизайнеры начали следовать его принципам, создавая предметы мебели, которые сочетают в себе красоту и практичность.

Таким образом, Мартен Ван Северен сыграл ключевую роль в формировании современной концепции минимализма в предметном дизайне. Использование натуральных материалов и нейтральных оттенков в его работах предвосхитило современные тренды устойчивого дизайна и

экологичности. Его наследие продолжает вдохновлять новое поколение дизайнеров, стремящихся создать гармоничное пространство, где каждый элемент имеет свою функцию и ценность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИФУРКАЦИИ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ В КАЧЕСТВЕ СТРУКТУРНЫХ СИМБИОТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И УЗЛОВ

Кувшинова В.Ф., гр. ДС-222
Научный руководитель доц. Куртова К.Г.
Кафедра Системного дизайна

Актуальность исследования «Использование бифуркации ветвей деревьев качестве структурных симбиотических соединений и узлов» объяснена тем, что в настоящее время наблюдается возвращение конструктивного проектирования деревянных конструкций в связи с желанием уменьшить количество токсичных соединений в застроенной городской среде. Достижения в области цифровых технологий производства позволяют создавать сложные и нетрадиционные деревянные формы, многие из которых эффективно интегрируются в архитектуру для создания экологически устойчивых конструкций. Однако при изготовлении этих деревянных каркасов часто используются стандартные, геометрически однородные компоненты, что приводит к значительным материальным потерям в процессе изготовления. В данной работе используется методика анализа особенностей бифуркаций ветвей деревьев как естественных структурных элементов и их потенциала для применения в строительстве

Результатами исследования установлено, что при использовании бифуркации ветвей деревьев в качестве структурных симбиотических соединений и узлов существуют следующие тенденции: использование естественных формальных вариаций, например, в геометрии древесных вилок и ответвлений для создания конструкций; в отличие от традиционных методов обработки древесины, когда материал часто подвергается нескольким обработкам для достижения характеристик, присутствующих в исходном материале, этот подход позволяет снизить отходы материала и усилий; в природе встречаются бифуркации ветвей деревьев, которые, по-видимому обладают выдающейся прочностью и материальностью, что делает их эффективными в качестве естественной связи между элементами в дизайне; потенциальные свойства бифуркации ветвей, позволяют выдерживать вес конструкций, делают части ветвей идеальными для строителей и архитекторов для создания экологичного проекта.

С развитием технологий создание удобных в реализации алгоритмов и идей с наименьшей тратой ограниченных ресурсов проектов может в ближайшем будущем заменить структурные узлы на более экологичные, как бифуркации ветвей деревьев. Использование бифуркаций может способствовать улучшению устойчивости конструкций к внешним воздействиям.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ МЕБЕЛИ

Телегина В.А., гр. ДПП-123
Научные руководители доц. Смирнова Л.П., ст. преп. Лебедева А.В.
Кафедра Системного дизайна
Кафедра Спецкомпозиции и художественной графики

Мебель, как неотъемлемая часть человеческого быта, эволюционировала от простого предмета необходимости до элемента культурной самоидентификации и социального статуса. Исторический анализ развития мебельного дизайна демонстрирует смену стилей, отражающих социокультурные и технологические изменения каждой эпохи. Ключевые этапы включают: геометричность Древнего Египта, пропорциональность античности, утилитарность и религиозность средневековья, декоративное великолепие Ренессанса, пышность барокко и рококо, строгость классицизма и ампира, новаторство модерна и арт-деко, функциональность минимализма. Современный дизайн мебели представляет собой синтез исторического наследия, инновационных технологий и актуальных социокультурных тенденций. Для анализа современных тенденций необходима классификация мебели по функциональному назначению, материалам изготовления и стилевой принадлежности. Современный дизайн характеризуется: устойчивостью и экологичностью, проявляющейся в использовании переработанных и возобновляемых материалов, а также экологически чистых производственных процессах; минимализмом и функциональностью, выражающимися в простых формах, многофункциональности и оптимизации пространства; индивидуальностью и кастомизацией, отражающимися в возможности создания мебели на заказ с выбором материалов и цветов; и технологической интеграцией, проявляющейся во внедрении встроенных розеток, USB-портов и возможности управления функциями мебели посредством цифровых устройств. Таким образом, современный дизайн мебели представляет собой динамичную систему, в которой исторические тенденции переосмысливаются в контексте новых технологий и потребностей. При выборе мебели необходимо учитывать не только эстетические аспекты, но и экологические и функциональные

характеристики, способствуя формированию устойчивого потребления и комфортного пространства.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕКОРАТИВНО- ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Чернышева З.Н., гр. ДПП-123
Научные руководители доц. Смирнова Л.П., ст. преп. Лебедева А.В.
Кафедра Системного дизайна
Кафедра Спецкомпозиции и художественной графики

В мире, где каждый штрих интерьера способен рассказать свою историю, современные тенденции в области декоративно-отделочных материалов становятся отражением не только эстетических предпочтений, но и глубоких изменений в нашем восприятии природы и устойчивого развития. В этом контексте особое внимание уделяется трем ключевым аспектам: природным материалам, переработанным материалам и керамике. Природные материалы, такие как дерево, камень и хлопок, вновь завоевывают популярность. Дерево, не только олицетворяет гармонию с природой, но и создает атмосферу спокойствия. В наши дни дизайнеры все чаще обращаются к использованию местных пород. Камень, в свою очередь, с его формами и разнообразием, становится не просто отделочным материалом, а настоящим произведением искусства, которое способно преобразить любое пространство. Параллельно с возрождением интереса к природным материалам, наблюдается стремительный рост популярности переработанных материалов. В условиях глобальных экологических вызовов, дизайнеры и производители стремятся находить новые пути для вторичного использования ресурсов. Переработанные материалы находят свое место в интерьере, создавая уникальные и неожиданные решения. Керамика, как один из древнейших материалов, вновь обретает популярность в современных интерьерах. Ее многообразие форм, текстур и цветов позволяет создавать уникальные акценты в любом пространстве. Керамические плитки, украшенные ручной росписью или сложными узорами, становятся настоящими произведениями искусства, которые способны превратить даже самый простой интерьер в шедевр. Кроме того, керамика, обладая высокой прочностью и долговечностью, является идеальным выбором для тех, кто ценит не только красоту, но и практичность.

Таким образом, современные тенденции в области декоративно-отделочных материалов отражают стремление к гармонии с природой, ответственности перед будущими поколениями и уважению к традициям.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ: ПОСУДА

Кулик Д.М., гр. ДПП-123
Научные руководители доц. Смирнова Л.П., ст. преп. Лебедева А.В.
Кафедра Системного дизайна
Кафедра Спецкомпозиции и художественной графики

Современные тенденции в дизайне посуды отражают глобальные тренды в эстетике, экологии и функциональности. Потребители выбирают не только красивые, но и функциональные, экологически безопасные и технологически усовершенствованные изделия.

Экологичность и устойчивое производство становятся приоритетом. Используются переработанные и биоразлагаемые материалы, такие как бамбук, кукурузный крахмал и стекло вторичной переработки. Натуральные покрытия без токсичных примесей делают посуду безопасной, а упрощённые методы производства помогают снизить углеродный след. В моду входят изделия с длительным сроком службы, что способствует осознанному потреблению. Некоторые бренды предлагают возможность вторичной переработки старой посуды, тем самым продлевая её жизненный цикл. Минимализм и функциональность выражаются в простых геометрических формах и монохромной гамме. Посуда создаётся универсальной, подходящей как для домашнего использования, так и для ресторанов. Особое внимание уделяется текстурам – популярны матовое стекло, необработанная керамика и тактильно приятные поверхности. Многие изделия объединяют сразу несколько функций. Например, сервировочные тарелки могут трансформироваться в крышки для контейнеров, а складные чашки и миски помогают экономить пространство. Биоморфизм и природные мотивы находят отражение в органических формах, вдохновлённых природой. Волнистые линии, лёгкая асимметрия и натуральные оттенки, такие как терракота, оливковый и песочный, делают посуду визуально тёплой и уютной. Технологичность и инновационные материалы значительно расширяют функциональность посуды. В тренде покрытия с антимикробными свойствами, умные чашки и тарелки с подогревом или индикацией температуры. Арт-дизайн и индивидуальность также становятся важными элементами. В моде эффект «неровности» и ручной лепки, создающий ощущение эксклюзивности и живого прикосновения к предмету.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ: СВЕТ

Анисимова Е.М., гр. ДПП-123
Научные руководители доц. Смирнова Л.П., ст. преп. Лебедева А.В.
Кафедра Системного дизайна
Кафедра Спецкомпозиции и художественной графики

В мире предметного дизайна свет всегда занимал особое место. В последние десятилетия, с развитием технологий, он превратился в неотъемлемую часть не только оформления интерьеров, но и в важный инструмент создания атмосферы, эмоций и восприятия. Современные тенденции в области всё больше акцентируют внимание на роли света в пространстве, его взаимодействии с материалами и формами, что позволяет не только освещать объекты, но и создавать визуальные эффекты, которые меняют восприятие окружающей среды.

Свет в дизайне – это не просто средство видимости, а настоящий элемент, который способен преобразить пространство. В последних трендах наблюдается переход от традиционного использования ламп и светильников к более сложным и динамичным решениям. Умные световые системы, которые можно регулировать с помощью приложений или голосовых команд, становятся всё более популярными. С их помощью дизайнеры могут создать различные сценарии освещения, которые изменяются в зависимости от времени суток или настроения пользователя. Не менее значимыми являются инновации в области светодиодных технологий. Светодиоды (LED) открывают новые возможности для создания компактных и эффективных источников света, которые могут быть встроены в мебель, стены или даже полы. Это позволяет не только экономить пространство, но и создавать необычные световые эффекты, которые подчеркивают особенности архитектуры или дизайна предметов. Например, интеграция светодиодов в мебель или декоративные элементы может привести к созданию интерактивных и динамичных пространств, где свет сам становится частью художественного оформления. Также огромный интерес в последние годы вызывает использование света для создания уникальных визуальных эффектов. Визуализация с помощью света становится важным элементом в дизайне выставочных и торговых пространств, а также в организации мероприятий.

Свет в предметном дизайне эволюционировал от базового функционала освещения до сложного инструмента, формирующего эмоции и пространственное восприятие. Современные технологи, способный интегрироваться в архитектуру, мебель и даже полы. Эти инновации не только экономят ресурсы, но и открывают путь к интерактивным решениям.

ТРЕНДЫ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Киреева Е.Ю., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

На сегодняшний день современный человек хочет окружать себя комфортом: он возводит новостройки, расширяет сети асфальтированных дорог, использует технологии в обыденной жизни. Однако «бездушная» искусственная среда начинает морально тяготить и отрицательно влиять на психическое и физическое состояние нашего организма. Города нуждаются в создании ряда «зелёных» экосистем для повышения качества жизни населения. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы призваны решить эту проблему нашего времени. Профессионалы используют разнообразные инструменты и приёмы для формирования впечатляющих концепций зон отдыха, парков и садов. Тренды ландшафтного дизайна объединяют в себе опыт деятелей искусств и их работ прошлых лет. Тема актуальна и в наше время: в XIX веке человечество начало задумываться над решением экологических проблем. В связи с этим в парковых постройках и арт-объектах используются только натуральные, переработанные и биоразлагаемые материалы, а среду возвращают в естественное природное состояние. Таким образом, целью данного исследования является выявление трендов ландшафтного дизайна в настоящее время.

В 2025 году дизайнеры используют технологии во благо природы. Приведём примеры, чтобы подтвердить эту позицию. В парке «Зарядье» города Москвы оборудованы солнечные батареи, обеспечивающие энергией распылители искусственного тумана, а также система автополива. Благодаря ним растения получают достаточное количество влаги для поддержания жизни. Стиль натургарден, характеризующийся погружением человека в дикую среду в условиях города, уже реализован в виде небольшой берёзовой поляны там же. Тренд на высадку полевых цветов его лишь дополняет. Одновременно существуют и эксперименты в регулировании температуры окружающей среды: охлаждающие арки и согревающие павильоны. Наше традиционное преставление о парке ломает приём вертикального и нестандартного озеленения. Первое может подремонтировать объект «Ko-Bogen I» в Германии представляющий из себя «зеленый» фасад здания. Второе – «EDEN», жилой дом, «вертикальный дворец природы» от команды «Heatherwick Studio».

Подведя итоги, можно прийти к мысли о том. что люди научились создавать ландшафтный дизайн, чтобы не убивать естественный ландшафт, а помогать ему процветать в гармонии с городской средой.

БИОМОРФНАЯ РОБОТОТЕХНИКА

Афонина К.А., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Биоморфизм представляет собой ассоциативно-образное моделирование биоморфными образами в культуре. Более узкая направленность, биоморфная робототехника, является одним из наиболее перспективных и стремительно развивающихся направлений современной науки и техники. Это «слияние» биологии и инженерии является самостоятельной дисциплиной. Общие принципы биоморфизма легли в основу создания биоморфных роботов, которые обладают свойствами и функциональными возможностями (или отдельными функциями), присущими живому существу. Есть три основных принципа биоморфизма – фитоморфизм, зооморфизм, антропоморфизм. Фитоморфная робототехника включает в себя устройства, которые выполняют функции растений, повторяют их особенности строения, например, робототехническое растение «Plantiod», изобретенное в Понтедерском филиале итальянского института технологий в Тоскане. Область зооморфной робототехники довольно объемна. В нее входят как летающие, так и плавающие, ходящие роботы. Отдельное внимание стоит уделить биороботам от немецкой компании «Festo». Компания выступает лидером бионических исследований в мире и известна своими проектами. Одним из таких изобретений является летающий робот «SmartBird», вдохновленный обликом чайки. Примером плавающего робота можно считать устройство, которое было создано в рамках проекта «Naro» по созданию морских роботов и представлено Федеральным институтом технологий в Цюрихе «Naro-nanin». В сфере создания ходящих роботов следует выделить компанию «Boston Dynamics», они разработали проект «Big Dog». Цель проекта – создание автономных устройств с ногами с возможностью движения по пересеченной местности. И наконец, еще более широкое направление – антропоморфная робототехника, включает в себя множество проектов, от различных крупных компаний, но лидирующими являются «Tesla» (США), которая разрабатывает робота-помощника «Optimus»; «Boston Dynamics», которые известны роботами «Atlas»; «Unitree Robotics» представившая модель робота «G1» и другие.

Биоморфная робототехника представляет собой весьма перспективное и стремительно развивающееся направление, способное значительно изменить подходы к созданию роботов и их применению в будущем. Продолжение исследований в этой области позволит создать новые поколения биороботов, которые будут еще более эффективными и

функциональными, позволят достичь больше инновационных открытий и технологий.

КИНЕТИЧЕСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ

Харлампиди П.Д., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Кинетические скульптуры представляют собой уникальное и захватывающее явление в мире современного искусства, объединяющее принципы механики, инженерии и эстетики. Кинетическое искусство, возникшее в середине XX века, стало важным шагом в развитии художественной выразительности, позволяя создавать произведения, которые не только визуально впечатляют, но и вовлекают зрителя в динамический процесс взаимодействия.

Кинетическое искусство – это направление в скульптуре и дизайне, основанное на движении объекта или создании иллюзии движения. Первые примеры появились в начале XX века, а современное развитие связано с использованием новых технологий, таких как роботизированные механизмы и программируемая анимация. Основоположниками кинетического искусства считаются Александр Колдер, Наум Габо, Жан Тэнгли и Виктор Вазарели. Современные мастера, такие как Энтони Хоу, Лайман Уитакер, Дмитрий Каварга, и др. используют различные подходы к созданию кинетических скульптур. Их работы варьируются от биоморфных структур, вдохновленных природными процессами, до высокотехнологичных объектов с программируемыми элементами. Кинетические скульптуры активно используются в архитектуре и общественном пространстве, создавая новые способы взаимодействия между искусством и зрителем. Кинетические скульптуры вдохновляют не только скульпторов, но и модельеров, например, Айрис ван Херпен, которая создала коллекцию «Hypnosis», использовав кинетические принципы в текстильных структурах.

Кинетическое искусство представляет собой уникальный вид современного творчества, в котором сочетаются технологии, природа и эстетика. От своих истоков в середине XX века с работами Александра Колдера и Наума Габо, кинетическое искусство эволюционировало в высокотехнологичное направление, в котором передовые инженерные решения дополняют философские и художественные идеи. Работы таких художников, как Энтони Хоу, Лайман Уитакер и Айрис ван Херпен, демонстрируют, как кинетическое искусство может вдохновлять разные сферы человеческой деятельности – от моды до архитектуры и экологического дизайна. Использование инновационных материалов,

таких как алюминий, стекловолокно и лазерная резка, в сочетании с традиционными ремесленными техниками, поднимает кинетические скульптуры на уровень интеллектуального диалога о будущем искусства и технологий.

ОБЗОР НЕЙРОСЕТЕЙ: ПЕРЕВОД 2Д-ГРАФИКИ В 3Д-ГРАФИКУ

Бурковская А.А., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Современные технологии, особенно нейронные сети, играют ключевую роль в развитии общества. Они применяются в обработке данных, генерации изображений и автоматизации процессов, включая преобразование 2D-графики в 3D-модели. Этот процесс востребован из-за растущих требований к реалистичности, детализации и скорости создания визуального контента, а также необходимости автоматизации и кастомизации. Технологии 2D-to-3D особенно важны в науке, образовании и производстве, где требуется точная визуализация и оптимизация процессов.

К известным нейросетям, которые доступны для обычного пользователя, можно отнести NVIDIA GauGAN 2, DeepMotion,Kaedim, 3D Photo Inpainting by Facebook AI, MiDaS. NVIDIA GauGAN 2 преобразует 2D-эскизы в фотореалистичные 3D-сцены, используя технологию GAN. Доступен через платформу NVIDIA AI Playground после регистрации. Обработка занимает секунды, но бесплатная версия ограничена. Плюсы: высокая детализация, простота, скорость Минусы: нужна регистрация, ограничения в бесплатной версии. DeepMotion создает 3D-анимации персонажей из 2D-изображений или видео. Американский сервис доступен в России через веб-платформу по подписке. Генерация анимации занимает несколько минут. Плюсы: удобный интерфейс, подходит для анимации. Минусы: платная подписка, ограничения в бесплатной версии. Kaedim конвертирует 2D-изображения в 3D-модели для игр, архитектуры и дизайна. Британский сервис работает онлайн по подписке, обработка занимает несколько минут. Плюсы: быстрое преобразование, удобный интерфейс. Минусы: требуется подписка, ограниченный бесплатный функционал. MiDaS от Intel – это открытая нейросеть для преобразования 2D-изображений в 3D через анализ глубины, доступная на GitHub. Для работы требуется техническая подготовка (Python, настройка среды), но процесс обработки занимает секунды и не имеет ограничений по использованию. Главные преимущества – полная открытость кода и гибкость настроек, однако инструмент сложен для неподготовленных пользователей.

С развитием машинного обучения и интеграцией в VR/AR, эти инструменты становятся ещё мощнее, предлагая безграничные возможности для творчества и инноваций.

ТРЕНДЫ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Кранова А.С., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Ландшафтный дизайн является неотъемлемой частью создания гармоничной окружающей среды, учитывающей не только эстетические, но и функциональные аспекты. Современные тренды в ландшафтном дизайне отражают стремление интегрировать природные элементы с инновационными подходами, что способствует созданию устойчивых и эстетически привлекательных пространств. Эволюция дизайна в последние десятилетия, с акцентом на экологические и технологические изменения, предоставляет новые возможности для создания функциональных и устойчивых ландшафтов. В последние годы всё большее внимание уделяется созданию экологически устойчивых ландшафтов. Это включает в себя использование местных растений, минимизацию водозабора, использование дождевых вод и переработанных материалов для укладки дорожек и заборов. Внедрение технологий, таких как автоматические системы полива, освещения и охраны, а также использование умных устройств для мониторинга состояния растений и водоемов, становится все более популярным. Эти технологии делают уход за ландшафтом более удобным и эффективным. Стремление к упрощению и возвращению к природной эстетике – ещё один важный тренд. Простые формы, натуральные материалы и акцент на естественные текстуры помогают создать спокойные и гармоничные пространства, что способствует психологическому комфорту и расслаблению. Тематические ландшафтные сады представляет собой пространственно-организованную композицию, в которой элементы природной и искусственной среды подчинены единой концептуальной идее. В основе таких садов лежит определённая тема – историческая эпоха, культурная традиция, природный биом или художественный стиль. Биоразнообразие и натуральные экосистемы. Важно не только выбирать растения, но и создавать экосистемы, которые поддерживают биоразнообразие, такие как создание живых заборов, водоемов. Это помогает укреплять экологическую устойчивость ландшафта и поддерживать естественные процессы в природе.

Современные тренды в ландшафтном дизайне отражают все более глубокое внимание к вопросам экологии, устойчивости и технологического прогресса.

ПРИРОДНЫЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕБЕЛИ

Попова Е.В., гр. ДМП-123
Научный руководитель Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

С конца XIX века научные открытия вдохновили дизайнеров, таких как Уильям Моррис и Кристофер Дрессер, обращаться к природе как источнику форм. В стиле Ар Нуво (Виктор Орт, Герман Обрист, Антонио Гауди, Рене Лалик) это выразилось в изогнутых растительных мотивах и натуралистических узорах. После упадка Ар Нуво биоморфизм почти исчез, но в 1940-х вновь проявился в работах Карло Моллино, чья мебель из изогнутого дерева напоминала формы животных. Развитие пластика открыло новые возможности, и биоморфизм возродился в Кранбрукской Академии искусств под руководством Ээро Сааринена. Супруги Чарльз и Рей Имз внедрили органические формы в промышленный дизайн, создав эргономичную мебель, такую как стул DCW (1945), ставшую эталоном биоморфизма и вдохновившую множество дизайнеров. Мебель в биоморфизме ориентирована на психологический комфорт и гармонию с окружающей обстановкой. Её формы вдохновлены природой – бутонами, раковинами, ростками. Она пластична, удобна и эргономична. Используются материалы как пластик и клеёная фанера, позволяющие создавать текучие формы. Металлические детали интегрируются органично. Такие объекты не только визуально выразительны, но и создают эмоционально тёплую атмосферу, отражая философию баланса и связи человека с природой.

Интерпретация природы в мебели зависит от замысла дизайнера. Чаще всего используются биоморфные формы – плавные линии, напоминающие листья, волны или ветви. Применяются природные материалы с сохранённой фактурой – дерево, камень, ротанг, лен. Цвета близки к природным: зелень, охра, серый, песочный. Растительные орнаменты и тактильные поверхности усиливают ощущение связи с природой. Природные образы в мебели представляют собой не просто декоративный приём, а целостную концепцию, объединяющую эстетику, функциональность и философию гармоничного существования человека с окружающей средой. Такой подход не только обогащает современный дизайн новыми смыслами, но и возвращает нас к идее, что уважение к природе становится центральным принципом проектирования. Мебель, связанная с природой, способствует созданию пространства, наполненного внутренней логикой, спокойствием и эстетической цельностью.

ОБЗОР НЕЙРОСЕТЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Шевченко И.Д., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Современные технологии обработки естественного языка (NLP) стремительно развиваются благодаря достижениям в области машинного обучения и нейронных сетей. Нейросети играют ключевую роль в создании интеллектуальных систем, способных понимать, анализировать и генерировать текст.

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural Networks, RNN) являются одним из важнейших инструментов для работы с последовательными данными, такими как текстовые строки, временные ряды или аудиосигналы. Основное преимущество RNN заключается в их способности учитывать контексты предыдущих шагов вычислений, что делает их идеальными для задач, где важен порядок следования элементов. Конволюционные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN) первоначально были разработаны для обработки изображений, но вскоре оказалось, что они также эффективны в работе с текстом. CNN применяют операции свертки для извлечения локальных признаков из последовательностей символов или слов. Трансформеры – это новейшая архитектура нейронных сетей, специально разработанная для обработки текста. Ключевым элементом трансформеров является механизм внимания, который позволяет модели сосредоточиваться на наиболее важных частях входного текста. Механизм внимания в трансформерах позволяет модели определять, какие части входного текста важны для текущей задачи. Генеративные состязательные сети (Generative Adversarial Networks, GAN) предназначены для создания новых данных, имитирующих реальные образцы. В контексте работы с текстом GAN используются для синтеза нового текста, похожего на оригинальный. GAN состоят из двух частей: генератора и дискриминатора. Генератор создает новый текст, пытаясь обмануть дискриминатор, который пытается отличить созданный текст от реального.

Нейросети нашли широкое применение в различных областях, связанных с обработкой текста: Машинный перевод, анализ тональности, автоматическая генерация текста, вопросно-ответные системы. Развитие нейросетей для работы с текстом открывает новые горизонты в автоматизации процессов, связанных с естественным языком.

АРТ-ОБЪЕКТЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Воронина М.М., гр. ДМП-123
Научный руководитель Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Арт-объекты в общественных местах – это произведения искусства, интегрированные в городскую или природную среду. Они выполняют эстетические и социальные функции, то есть украшают пространство, формируют культурную идентичность, стимулируют общественное взаимодействие и способствуют развитию туризма и локальной экономики. Арт-объекты как направление появилось в начале XX века и способствовало осмыслению пространства, превращая его в место диалога и культурной памяти. Стилевое разнообразие объектов отражает широту художественных подходов: от классических скульптур и монументальных композиций до авангардных и концептуальных решений. Современные практики включают уличное искусство, экологические проекты (например, land art) и использование мультимедийных технологий. А типология арт-объектов включает статичные скульптуры, интерактивные инсталляции и временные конструкции. Было бы интересно рассмотреть отдельные знаменитые арт-объекты, материалы и способы их создания, какую мысль через них хотели передать создатели и отклик публики, например, «Mount Recyclemore» в Великобритании, «Книжный Парфенон» в Германии, «Planet» в Сингапуре, «Султан Пит Пони» в Великобритании, «Спиральная дамба» в США, «Crossroads» в Подмосковье, «Технопоэзия» Дана Росегарде в Нидерландах, «Статуя Али и Нино» в Грузии, Фигура No101 из серии «Слабые конструкции» в Лондоне, «Облачные врата» в Миллениум-парке Чикаго, США.

В заключение, хочется подчеркнуть, что ключевая задача арт-объекта заключается в трансформации окружающего пространства посредством эмоционального воздействия, необходимого для решения широкого спектра психосоциальных, экономических, образовательных, экологических и других задач. Арт-объект, будучи многогранным феноменом современной культуры, может быть создан дизайнером или художником в контексте арт-дизайна или паблик-арта, используя концептуальные и выразительные инструменты, опираясь на накопленный опыт в искусстве и дизайне, которые исторически развивались параллельно, размывая границы своего влияния.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУМАНОИДНЫХ РОБОТОВ

Дахкильгова Л.М., гр. ДМП-123
Научный руководитель Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Биоморфные и гуманоидные роботы являются ключевыми направлениями в развитии современной робототехники, обладая высоким потенциалом для внедрения в промышленность, медицину, образование и повседневную жизнь. Биоморфные системы, имитирующие формы и функции живых организмов, демонстрируют природоподобную мобильность, адаптацию к сложным условиям и способность к автономному принятию решений. Гуманоидные роботы, ориентированные на взаимодействие с человеком, используют антропоморфный дизайн, искусственный интеллект, речевые и поведенческие алгоритмы, что делает их универсальными помощниками в социальной среде. Развитие этих технологий происходит в глобальном контексте, где лидирующие позиции занимают США, Китай, Япония и Европа. Илон Маск (США) с проектами Tesla Optimus и Neuralink делает ставку на массовое производство гуманоидных роботов, доступных по цене автомобиля, и создание нейроинтерфейсов, закладывая основу для будущих биоморфных машин с эмоциональной отзывчивостью. Китай, в рамках государственной стратегии *Made in China 2025*, активно развивает ИИ и автоматизацию, поддерживает стартапы и индустриальные проекты, стимулируя массовое внедрение как промышленных, так и сервисных гуманоидов. Япония, с её культурным восприятием роботов как социальных существ, успешно интегрирует гуманоидов в уход за пожилыми людьми и повседневную жизнь, акцентируя внимание на эмоциональном и социальном взаимодействии. Европа реализует междисциплинарный подход, поддерживая научные исследования, разработку стандартов и этическое регулирование, что позволяет формировать устойчивую и гуманистически ориентированную робототехнику.

Таким образом, биоморфные и гуманоидные роботы становятся неотъемлемой частью будущего технологического уклада, способного изменить принципы взаимодействия человека и машины, а разнообразие национальных стратегий демонстрирует широту подходов к их созданию и внедрению.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ ЦВЕТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Терентьева В.А., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного Дизайна

На творчество сюрреалистов оказали большое влияние труды философов и учёных двадцатого века, таких как З. Фрейд и А. Бергсон. Главная задачей сюрреалистов было «тотальное освобождение духа» от рационализации – это отражено в «Манифесте Сюрреализма», написанном А. Бретоном.

Среди множества символов, которыми наполнено творчество Дали, особое место занимают цветы: они не просто играют декоративную роль, а являются ключом к пониманию философских идей. Дали, вдохновлённый теориями Фрейда, Бергсона и своими сновидениями, превращает цветы и растения в инструменты исследования человеческого подсознания. Так, например, вся работа «Женщина с головой из роз» наполнена символами: яйцо на белой доске подчёркивает хрупкость моделей, спадающая ткань с женского тела трансформирована в замок мужских рук. Образ женщины отражён как иллюзорный: голова из роз (символа страсти) подчёркивает фантазийность работы. Женская красота чарующа, но так же мимолётна и недолговечна, как жизнь цветка. Одинокий мужчина на заднем плане направлен на скалы (символ препятствий) в виде собачьей головы (символ верности). Следовательно, образы цветов помогают художнику раскрыть противоречивые стороны женского образа, подчеркнуть противоречивость мужских чувств. Стоит отметить, что своих работах Дали часто прибегал к параноидально-критическому методу, отражающему двойственность вложенных смыслов и идей. «Автопортрет в анютиных глазках» отражает позитивное настроение автора. Через листья цветка Дали передал форму своих закрученных вверх усов, жёлтый цвет является символом оптимизма. Таким образом, автор поделился со зрителем состоянием счастья, использовав цветочную и цветовую символику.

В заключении, мы можем констатировать, что образы цветов в творчестве Дали являются идейным вдохновителем для воплощения привычных для нас сюжетов в новой форме.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД УИЛЬЯМА ДЕРРЕЛЛА

Фабрикантова А.Д., гр. ДМП-123
Научный руководитель доц. Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Сейчас в трендах арт-дизайна в кинетической скульптуре (дисциплина, сочетающая художественную форму с реальным движением) можно выделить Уильяма Деррелла одним из ведущих художников в области кинетической скульптуры, чьи работы активно обсуждаются в арт-сообществе. Его произведения представляют собой механически абстрагированные организмы, которые пульсируют, извиваются и вращаются с живым движением, создавая гипнотические эффекты. Метод Уильяма Деррелла представляет собой технологически и концептуально целостный подход к кинетической скульптуре. Его работы демонстрируют сдвиг от статичной формы к гибкой системе восприятия, в которой движение, технология и зритель образуют единый цикл. В этом – актуальность его метода в контексте современной постмедийной художественной практики.

Исследование природы и эволюции. Деррелл черпает вдохновение из природных форм, особенно из морской фауны, растений, насекомых и микроорганизмов. Он изучает, как форма влияет на поведение, и как биология определяет взаимодействие организмов с окружающей средой. Движение рассматривается не как функция, а как главная художественная категория. Форма подчинена кинетике, а не наоборот. Произведения строятся по принципу программируемых алгоритмов. Используются повторяющиеся циклы, случайные генерации и заданные сценарии движения. В основе метода – интеграция инженерных решений: микроконтроллеры, моторы, датчики, системы обратной связи. Эстетика технологии становится частью замысла. Инсталляции включают в себя пространство: тени, звук, отражения и взаимодействие с архитектурой становятся частью художественного метода. Зритель влияет на поведение объекта. Кинетика запускается движением, звуком, температурой или приближением, превращая зрителя в соучастника. Скульптурные формы напоминают биологические организмы – мягкие линии, пульсации, вибрации. Механическое становится живым через динамику. Произведения не фиксированы в одном состоянии. Методы построены на изменчивости, хаосе, сбоях, что усиливает экспрессивность образа. Творческий метод Уильяма Деррелла исключает линейность или повествование. Скульптура не иллюстрирует, а существует как процесс, бесконечный цикл пластических трансформаций.

ОТРАЖЕНИЕ РАННЕХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКИ В НАШИ ДНИ

Румянцева М.Д., гр. ДНС-124
Научный руководитель преп. Завьялова Е. С.
Кафедра Системного дизайна

В нашем мире очень много вещей, к которым мы привыкли и считаем достаточно современными и простыми. История многих же идентификаторов приводит нас в глубину веков. Знать и понимать истинное значение символов актуально всегда. Цель исследования: отразить эволюцию раннехристианской символики на примере ИХТИС.

Первые последователи Христа начинали свою деятельность в древнеримских катакомбах. Это было связано с тем, что в начале своего пути христианство было вне закона. На верующих были гонения, пойманных же, жестоко карали, поэтому людям приходилось придумывать, как отразить свою веру тайно, символически. ИХТИС – в переводе с греческого рыба, но в религии этот символ использовался как аббревиатура – Иисус Христос Божий Сын Спаситель. На протяжении многих веков этот символ был очень распространен. Его изображали в храмах, на могилах, чтобы обозначить принадлежность человека к вере. После, интерес к аббревиатуре постепенно ушел, главным отражением Христа стало распятие. В XX веке люди вновь обратились к старому обозначению. Разразился спор дарвинистов и христиан. Он нашел свое отражение в ИХТИС. Сначала верующие стали размещать изображение ИХТИС, рыбу, для того чтобы обозначить свою принадлежность к религии. Последователи эволюционной теории зарождения жизни изобразили ту же рыбку, только с ножками, внутри же написали «Дарвин». В ответ христиане сделали новое изображение, на котором была опрокинута вверх ногами рыбка Дарвина, что символизировало несостоятельность теории. Но дальше всех пошли верующие, изобразившие ту же рыбку с ножками и написавшие внутри ИХТИС. Этим они как бы говорили, что эволюция, конечно, возможна, просто это еще один промысел божий.

В наши дни символ остается таким же актуальным. На многих маркетплейсах вы можете найти творческие интерпретации символа, например, наклейки. Можно сделать вывод, что вещи, которые нас окружают часто уходят далеко в глубь веков. Важно знать их историю и понимать истинное значение. Так на примере ИХТИС мы видим, как из символа Иисуса Христа изображение, спустя несколько веков, становится отражением борьбы разных философских течений о сотворении мира.

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТРАКТОВКИ СОВРЕМЕННОГО И СВЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА

Грициенко З.А., гр. ДГ-224
Научный руководитель преп. Завьялова Е.С.
Кафедра Системного дизайна

Традиции художников средних веков продолжаются в работах современных творцов в самобытном, особом языке символов и метафор с неоднозначной трактовкой. Так, многогранные и простые «дролери» имеют сходство со сложными работами цифровых художников. Цель: провести параллели между искусством дролери XI-XV вв. и современным искусством.

Дролери (от французского drolerie – шалость, чудачество) – тип иллюстрации на полях средневековых книг, фантастические изображения, развлекательного или поучительного характера, не имеющие связи с текстом. Основная характеристика дролери XI-XV – это метафоричность высказывания, язык символов, который может трактоваться неоднозначно. Рассмотрим знаменитый дролери, где рыцари сражаются с улиткой. Смысл изображения зависит от его интерпретации. Если мы рассматриваем улитку как символ медлительности – сражение приобретает сатирический характер, и изображение обличает пороки высших сословий, бессмысленную бюрократию. Если же рассмотреть улитку как символ греха лености, картинка приобретает иной характер: теперь рыцари не бюрократы, они – доблестные люди, побеждающие зло.

Современные иллюстрации часто мы интерпретируем по-разному и один и тот же смысл в символах, нарисованных художником, меняется в зависимости от трактовки. Неоднозначность можно заметить в работах знаменитой японской интернет-художницы Ikuta41, её работа под названием «время выхода в интернет» может трактоваться крайне неоднозначно. Кто-то может счесть иллюстрацию злободневным комментарием к интернет-зависимости: герой иллюстрации подсоединён к капельнице, закрывает лицо. Если посмотреть на работу с другой стороны, в ней можно увидеть то, как всемирная паутина и эскапизм в цифровой мир спасают жизнь: цвета цифрового мира много красочней, светлее и приятнее оттенков реальности, а герой картинки, подключаясь к сети, восстанавливает своё здоровье.

Таким образом, прослеживается неоднозначность работ: и дролери, и «время выхода в интернет» имеют неоднозначные символы, которые в зависимости от трактовки меняют смысл произведения.

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА

Халилов М.Ш., гр. ДГ-224
Научный руководитель преп. Завьялова Е. С.
Кафедра Системного дизайна

Визуальные коды и элементы брендов все чаще создаются с применением технологий генеративного дизайна. Искусственный интеллект (ИИ) не только оптимизирует рабочие процессы, но и меняет архитектуру фирменного стиля. В условиях высокой конкуренции в цифровом пространстве необходимость чёткого визуального позиционирования становится критичной. Цель: рассмотреть примеры использования генеративного дизайна и алгоритмического проектирования в контексте визуальной идентичности брендов.

Современные бренды используют ИИ для разработки логотипов, шрифтов и визуальных решений, интегрируя их в автоматизированные маркетинговые экосистемы. В России студии, такие как ONY, Shuka Design, а также казахстанские агентства, применяют модели генеративного дизайна, способные формировать уникальные визуальные стили на основе анализа пользовательских данных. Китайские платформы, включая Baidu и Alibaba, автоматизируют брендинг в масштабах маркетплейсов, обеспечивая персонализированные визуальные потоки. В Южной Корее студии активно интегрируют динамичные элементы айдентики в платформы видеокоммуникации и электронной торговли. Гибкость визуальных кодов становится основой новой идентичности, где каждый элемент бренда адаптируется к контексту потребления. Классический статичный фирменный стиль уступает место адаптивным системам, генерируемым на основе данных в реальном времени. Брендинг перестаёт быть результатом ручной работы и становится результатом системного машинного моделирования, в котором дизайнер выступает стратегом и куратором алгоритма.

Генеративный дизайн, визуальные элементы, алгоритмическое адаптирование, автоматизация контента становятся неотъемлемой частью проектирования идентичности. Это требует новой компетентности у дизайнеров и стратегов – способности управлять визуальной системой через параметры, данные и контексты. Опыт студий стран СНГ, Китая и Южной Кореи демонстрирует, что интеграция ИИ в брендинг не подменяет творчество, а усиливает глубину визуальной коммуникации и расширяет возможности проектирования гибкой, адаптивной и точной идентичности бренда.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДРЕВНЕГО РИМА НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ

Майорова Е.П., гр. ДГ-124
Научный руководитель доц. Смирнова Л.П.
Кафедра Системного дизайна

Архитектура Древнего Рима – одна из самых развитых и по сей день, многие принципы применяют в современном строительстве, доработав некоторые аспекты. В период Ранней Римской республики большинство жилых зданий возводилось из кирпича-сырца и дерева. Снаружи облицовывали при помощи стукко. В IV веке до н.э. стали появляться первые здания с клинчатыми арками, а сточные канавы накрыли сводами. Римляне успешно строили на болотистых территориях. Они вбивали деревянные сваи в мягкий грунт, чтобы создать устойчивую основу. Например, мост Понте Мильвио в Риме стоит на деревянных сваях, которые сохранились до наших дней благодаря отсутствию кислорода в воде. Римляне использовали каналы и дренажные системы для осушения болотистых участков перед строительством. Планировка города Тимгад в Алжире, где улицы пересекаются под прямым углом, образуя четкую сетку. Амфитеатры с их ярусной структурой стали прообразом современных стадионов. И́нсула – многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём. Рост домов по вертикали стал важным архитектурным решением для Рима из-за увеличения населения города. Римляне первыми начали массово использовать бетон (на основе вулканического пепла, извести и воды). Современный бетон, хотя и отличается по составу, является прямым наследником римских технологий. Для строительства небоскребов используются высокопрочные сорта стали и специальные марки бетона, которые способны выдерживать огромные нагрузки и экстремальные температуры. В ОАЭ используются глубокие сваи и специальные фундаменты, Burj Khalifa стоит на сваях глубиной более 50 метров. Аппиева дорога состоит из нескольких слоев, по краям дороги устанавливались крупные камни, что напоминает структуру современных дорог. Римляне старались прокладывать дороги по прямой, чтобы сократить расстояние. Если на пути встречались холмы или долины, они строили мосты или выравнивали рельеф. Правительство Германии в 1920-е годы считало, что масштабное дорожное строительство всегда отличало дееспособные правительства, от римлян и инков до Наполеона, и почти сразу объявило о государственной программе строительства автобанов.

Наследие Древнего Рима огромно, их архитектура не только величественная и красивая, но и прочная. Благодаря технологиям, которые разработали римляне, здания простояли более 2000 лет.

МАСТЕРСКИЕ В АБРАМЦЕВО

Тенякова А.А., гр. ДМП-123
Научный руководитель Стрижак А.В.
Кафедра Системного дизайна

Усадьба Абрамцево стала мостом между традиционной культурой и авангардными поисками рубежа веков. На примере Врубеля и Серова проведенное исследование демонстрирует, как усадьба объединила индивидуальные таланты в коллективный порыв, определивший развитие русского искусства XX века. Эксперименты Михаила Врубеля с керамикой и живописью в Абрамцево заложили основы символизма и модерна в России. В майоликовых скульптурах он соединил приемы народного ремесла с новаторской пластикой. Архитектура, сочетающая традиционный русский стиль с элементами модерна, также сыграла ключевую роль в творческом процессе. Проекты Виктора Васнецова и Василия Поленова, включая церковь Спаса Нерукотворного, воплощали идеи «неорусского стиля». Эти постройки стали не только фоном, но и источником вдохновения для художников, работавших в Абрамцево. Атмосфера загородной усадьбы способствовала рождению многих художественных шедевров: естественный свет, непринуждённая обстановка и взаимодействие с другими художниками повлияли на свежесть и живость полотен. Мебель Виктора Васнецова – это воплощение неорусского стиля. Его эскизы столов, шкафов и скамеек сочетают формы древнерусской архитектуры и функциональность модерна. В Абрамцеве по его рисункам был изготовлен дубовый буфет с рельефами былинных героев и сказочных животных.

Благодаря возрождению народных промыслов, таких как резьба по дереву, керамика, вышивка, Михаил Врубель и другие художники интегрировали фольклорные мотивы в своё творчество, создавая произведения на стыке высокого искусства и ремесла. Это был уникальный синтез архитектуры, живописи и декоративного искусства.

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ДЛЯ ШРИФТОВЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

Жукова А.Р., гр. ДГ-121
Научный руководитель проф. Пушкарёв А.Г.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В последние десятилетия развитие онлайн-сервисов для шрифтовых дизайнеров существенно повлияло на процессы создания, распространения и использования шрифтовых гарнитур в мировом масштабе.

Технологические инновации, социокультурные изменения и глобальная цифровизация способствовали формированию новой экосистемы для типографов и дизайнеров. Целью данного исследования является анализ трансформации онлайн-сервисов для шрифтовых дизайнеров, а также их влияния на коммерческую и художественную сферу цифровой типографики.

Истоки цифровой типографики восходят к развитию компьютерных технологий и первым попыткам создания цифровых шрифтов в середине XX века. С появлением персональных компьютеров и форматов шрифтов, таких как PostScript и TrueType, стало возможным создавать и распространять шрифты в цифровом формате. Развитие технологий и появление интернета открыли новые возможности для типографов. Онлайн-платформы, например, Adobe Fonts, Google Fonts, MyFonts и другие, стали ключевыми инструментами для поиска и покупки шрифтов для дизайнерских проектов. Современные онлайн-сервисы не только предоставляют доступ к тысячам гарнитур, но и предлагают возможности для тестирования различных начертаний шрифта на собственном тексте без скачивания. Ключевым аспектом развития онлайн-сервисов является автоматизация создания и адаптации шрифтов. Использование искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения позволяет генерировать вариативные шрифты, адаптируемые под разные устройства и платформы. Кроме того, цифровые маркетплейсы и платформы для шрифтовых дизайнеров способствуют коммерциализации их труда. Дизайнеры могут не только публиковать свои работы, но и продавать лицензии, предлагать подписки и даже предоставлять индивидуальные доработки для клиентов.

Таким образом, развитие онлайн-сервисов для шрифтовых дизайнеров формирует новый уровень доступности и удобства в использовании цифровой типографики, упрощают процессы и создают новые возможности для монетизации.

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМАТОВ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Исакова А.С., гр. МАГ-Д-724
Научный руководитель проф. Пушкарёв А.Г.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Нынешние представления о будущем человечества связаны с инновациями и технологиями, и для успешного развития науки важно просвещать общество в этой области: объяснять, чем занимаются представители научного сектора, и демонстрировать результаты их труда. Для достижения этой цели стали проводиться научно-популярные

мероприятия. Первую открытую встречу ученых организовала Британская Научная Ассоциация (БНА) в 1831 году в Йорке (Великобритания). Мероприятие поспособствовало формированию научных сообществ, вызвало большой интерес общества и привело к развитию формата конференций по всей стране. В 1851 году состоялась Великая выставка, положившая начало формату «экспо» – мероприятию с акцентом на демонстрации научно-технических достижений.

К 1990-ым годам, с развитием мультимедиа и изменением образа мышления общества, БНА адаптировала формат научных встреч под современного человека, добавив к чтению докладов science-art и интерактивную деятельность для широкой аудитории. Так появился Британский фестиваль науки, который проводится по сей день. В 21-ом веке стали набирать популярность и иные форматы научно-популярных мероприятий, характер которых стал не только познавательным, но и развлекательным: научный стендап, антинаучные и TED конференции, баттлы ученых и пр. Однако в отличие от фестиваля такие мероприятия собирают гораздо меньшую аудиторию.

В советский период, ввиду закрытости научной деятельности и высокого статуса ученых, открытое взаимодействие представителей науки и общества не поощрялось. Только после распада СССР новое поколение ученых стало делать первые шаги к популяризации науки и проводить открытые лекции и встречи. Первый фестиваль науки в России был проведен в 2006 году в МГУ. В 2011 году событие приобрело всероссийский масштаб, а с 2013 существует под брендом «Наука 0+».

В современном мире сосуществуют различные форматы научно-популярных мероприятий, однако наиболее перспективным для развития науки и просвещения общества является формат фестиваля, где посетители становятся полноправными участниками мира науки. С развитием медиа фестивали науки приобретают все более зрелищный формат и чаще прибегают к использованию визуальных форм, тем самым становятся площадкой для демонстрации труда не только ученых, но и дизайнеров.

РЕАКЦИЯ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Плеханова Е.А., гр. ДГ-123
Научный руководитель проф. Пушкарёв А.Г.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В связи с переговорным процессом между Российской Федерацией и США, появилось достаточно много слухов о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок, что вызвало массовый спор среди аналитиков. Встал вопрос: что теперь будет с отечественными

брендами и кого предпочтут потребители? Некоторые полагают, что российские бренды остановят производство вследствие снижения спроса на отечественные товары. Но, с другой стороны, из-за данных слухов о возвращении, большая часть русской аудитории выразила поддержку брендам, которые заполнили вакуум на рынке, поскольку уже не нуждаются в иностранных продуктах. Нельзя не отметить плюсы ухода зарубежных компаний, например, российские бренды стали улучшать качество своих продуктов и уделять больше внимания желаниям покупателей. Отсюда следует усовершенствование дизайна товаров и увеличение творческого подхода к продажам. Несмотря на патриотические взгляды населения, многие высказываются, что некоторых компаний им не хватает, так как на российском рынке нет аналогов. В этот список входит популярная и полюбившаяся всему миру Ikea, которой до сих пор не нашли столь же качественной замены. И именно такие компании снова займут свое лидирующее место на рынке.

Если говорить про реакцию власти и государственных деятелей, то В.В. Путин поручил правительству регулировать возврат иностранных компаний, подчеркнув приоритет отечественных производителей в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). «Говоря о возвращении иностранных компаний на российский рынок, важно не впадать в эйфорию быстрых успехов и не забывать, прежде всего, о своих национальных интересах» – обратила внимание заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Анна Ведерникова в беседе с ТАСС. В заключении можно сказать, что возвращение иностранных компаний влечет за собой жесткую конкуренцию не только для российского рынка, но и для них самих. Также это будет еще одним стимулом к улучшению качества товаров и подхода к потребителю для местных производителей. Объективным требованием становится совершенствование дизайн-проектирования с применением современных цифровых технологий, в том числе, с использование нейронных сетей!

ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 3D-МЭППИНГА В ЭКСТЕРЬЕРНОЙ СРЕДЕ

Куковкин Я.А., гр. ДГ-221
Научный руководитель доц. Чунакова Н.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В наши дни вследствие активного роста рыночной экономики, совершенствования технологий и популяризации дизайна, становится всё сложнее подобрать оригинальные методы визуального повествования. Одним из таких методов является технология 3D мэппинга, как правило представляющая из себя аудиовизуальное произведение, проецируемое на

плоскую или объемную поверхность. Такой способ визуальной коммуникации привлекает много внимания, превращая классическую анимацию в полноценное представление. Однако у применения данной технологии есть своя проблематика и ряд ограничений. Необходимость изучения этих особенностей сейчас стоит особенно остро, так как без их понимания невозможно эффективное использование 3D мэппинга. Одной из основных особенностей применения современных технологий в графическом и средовом дизайне является использование оборудования, которое при всех своих существенных преимуществах влечет за собой ряд ограничений. Первая проблема, с которой столкнется заказчик, желающий применить мэппинг в своих целях, – это бюджет. Цена качественного видео и аудио оборудования для многих в наши дни может оказаться непомерно высока. Одним из неочевидных ограничений могут послужить санкции, участие в которых принимает ряд крупных производителей, которые когда-то могли предоставить нашему рынку высокотехнологичные проекторы, способные воспроизводить анимацию без существенной потери яркости даже на очень крупные поверхности, такие как фасады зданий.

Экстерьерная среда накладывает целый ряд ограничений, связанных с внешней средой. Среди них фактор дневного освещения, сильно усложняющий работу, делая ее пригодной в основном для темного времени суток. Использование чувствительного, дорогостоящего оборудования делает проект уязвимым к погодным условиям. Немаловажным фактором, ко всему прочему, являются особенности городской среды. Проекция должна быть выстроена очень точно и таким образом, чтобы машины и пешеходы не вредили проведению показа. Крупный формат проецирования сильно повышает требования к качеству изображения, усложняя рендеринг, тем самым ещё сильнее повышая стоимость проекта. Проецирование анимации в более светлое время суток повышает требования к яркости и контрастности, усиливая необходимость их намеренного увеличения. Это ведет к очередной проблеме с 3D мэппингом в экстерьерной среде – возможные приступы у людей с фотосенситивной формой эпилепсии, при которой вспышки яркостью более 20 кд на квадратный метр с частотой 6-30 Гц, занимающие более 10-25% поля зрения, представляют особую опасность для больного. Распространенность такой формы эпилепсии около одного случая на 4000 здоровых человек и 5% среди людей с приступами эпилепсии. Беря в расчет среднестатистическое количество прохожих в некоторых общественных местах крупных городов, таких как Москва (население 13149803 человек на 2024 год, что составляет 5134,64 человек на квадратный километр), вероятность нанести вред людям довольно высока, если не принять проблему во внимание.

Из написанного ранее, можно сделать вывод о существенном количестве ограничений в применении 3D мэппинга в экстерьерной среде, хотя была озвучена не вся проблематика. Если учитывать уже названные ограничения, применение этой современной технологии визуальной коммуникации будет намного более рациональным и эффективным.

ПРОБЛЕМАТИКА УНИФИКАЦИЯ ПЛАСТИКОВ В УПАКОВКЕ

Рыжков С.А., гр. МАГ-ТУ-123
Научный руководитель доц. Чунакова Н.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Полимеры используются во многих отраслях производства и присутствуют в жизни практически каждого жителя нашей планеты. Пластик производится из побочных продуктов нефтегазодобычи, тем самым снижается вредное воздействие на экологию через уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу, которое имеет место при сжигании попутных газов нефтедобычи. В производстве широкого ассортимента жесткой полимерной одноразовой упаковки используются в основном PE, PS, PP, PET и PVC. Ассортимент материалов для производства гибкой упаковки, еще шире. Это PE, PP, PET, бумага и картон, алюминиевая фольга, PVC, PA, EVOH и другие материалы, а также их взаимные комбинации между собой. Основной проблематикой вовлечения отходов упаковки в экономику замкнутого цикла является широкий ассортимент используемых материалов, их разнообразные комбинации между собой, использование клеевых и красочных систем при производстве многослойных и комбинированных материалов. Частичным решением является унификация используемых полимеров и применение моно-материалов для производства отдельных видов одноразовой упаковки. Практически любые моно-пластики могут быть переработаны, и они прекрасно вписываются в концепцию экономики замкнутого цикла. В качестве одного из вариантов решения можно было бы предложить применения прозрачного моно-материала полиэтилентерефталата для изготовления жесткой упаковки. В случае же применения для изготовления аналогичных изделий полипропилена, можно было бы использовать моно-материал белого цвета. Унификация применяемых материалов привела бы к облегчению этапов сортировки и переработки отходов такой упаковки [2]. Однако потенциал унификация материалов в гибкой упаковке является ограниченным из-за использования бесчисленного множества комбинаций, в том числе полимеров с не полимерными материалами. Развивая процесс унификации применяемых материалов, стоит внимательно следить за требованиями к упаковке с точки зрения сроков хранения продуктов и сохранения физико-

механических свойств упаковки. Процесс унификации применяемых полимерных материалов неизбежен и является практически единственным способом снижения не извлекаемых или не перерабатываемых отходов полимеров в ТКО.

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Власова Ю.А., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Чунакова Н.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Современный рынок косметики расширяется с каждым годом, и каждая производимая единица товара нуждается в защите от внешних воздействий. Упаковка заключает в себе ряд свойств, начиная с рекламно-эстетических и заканчивая экологическими, которые являются не менее важными на фоне растущей осведомлённости потребителей о состоянии окружающей среды. Экологичная упаковка – это больше не просто тренд в косметической промышленности, а важный фактор, который потребители, особенно заботящиеся об окружающей среде, все чаще учитывают при выборе косметических средств.

Частый выбор материала для упаковки косметики – полимеры, такие как полиэтилентерефталат, полиэтилен высокой плотности (HDPE), полипропилен. Они подлежат вторичной переработке, легкие и не вступают в химические реакции с содержимым. Флаконы из полимеров могут быть различных форм и цветов, что позволяет дизайнерам представлять различные решения художественного оформления упаковки. Другим упаковочным материалом для косметики является стекло. Оно встречается в премиальном сегменте и обладает рядом преимуществ на фоне других материалов: стекло долго сохраняет свойства упакованного продукта, не взаимодействует с содержимым и может многократно перерабатываться без потери качества материала. Минусы стекла – это хрупкость, необходимость во вторичной упаковке, большой, по сравнению с полимерами, вес и дороговизна производства. Алюминий – это еще один материал, который используется в упаковке косметики. Он может быть использован для упаковки продуктов с высоким содержанием активных веществ и обезопасить содержимое от кислорода, бактерий и ультрафиолета. Алюминий экологичен и является самым часто перерабатываемым материалом. В мире высок процент повторного использования алюминия (более 75%). Однако негативным фактором остается шанс коррозии металла при нарушении целостности упаковки или условий хранения.

Косметическая индустрия генерирует 120 млрд. единиц упаковки в год, из которых 9% перерабатывается. Растущая экологическая осознанность потребителя стимулирует спрос на экологичную упаковку, поэтому вышеописанные материалы становятся выбором производителей упаковки для косметики и покупателей.

УНИФИКАЦИЯ ДИЗАЙНА УСТОЙЧИВОЙ УПАКОВКИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН

Гилёва Р.В., гр. МАГ-ТУ-123
Научный руководитель доц. Чунакова Н.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Индустрия красоты для мужчин находится в стадии активного развития и расширяет свой ассортимент с каждым годом. По результатам исследования МТС-банка и YouDo, в январе мужчины оставляли больше заявок в категории бьюти-услуг, чем женщины. История показывает, что с расширением женских прав и трансформацией традиционных в обществе ролей происходит корректировка представлений о маскулинности и её эстетичности. По данным исследования «Мегамаркета», опубликованным в июле 2024 года, 66% российских мужчин пользуются уходовой косметикой. Такая устойчивая модель потребления говорит о распространении новой тенденции среди мужчин, для которых важен уход за собой и внешним видом. Социальная значимость индустрии красоты для мужчин заключается в том, что она помогает мужчинам осознавать важность ухода за своей внешностью и здоровьем. Это связано с рядом причин как социального, так и экономического характера. Индустрия красоты помогает закреплять практику ухода за внешностью как норму жизни. Привлечение общественности к использованию экологически-направленных продуктов, биоразлагаемой упаковке и упаковке из натуральных материалов является на сегодняшний день трендом. По оценкам экспертов Россельхозбанка, к 2025 году доля экологичной упаковки в России может вырасти до 50% от общего объёма рынка упаковки.

Некоторые прогнозы и тенденции развития экологичной упаковки для уходовой косметики в России. Разработка ГОСТа для экокосметики. Стандарт обяжет производителей бережно относиться к окружающей среде при производстве, регламентирует состав продукции, проясняет, что считать органическим, а что натуральным, и каков список ингредиентов. Рост спроса на органическую косметику. Исследование показало, что в первом квартале 2024 года спрос на косметику из натуральных компонентов вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Использование упаковки из вторичного сырья.

Производители косметики всё больше внимания уделяют снижению негативного воздействия и вопросам охраны окружающей среды. Появление российских брендов эко-косметики, например, «Это я», Smorodina, Laboratorium, Greena Avocadova.

Направленность экономических ресурсов на налаживание системы переработки любых полимеров – более важная и актуальная задача на сегодняшний день. Для данного решения существуют рекомендации по экологичности упаковки от компании Estée Lauder Companies (ELC): сокращение и удаление упаковки там, где это возможно; разработка упаковки, пригодной для повторного использования; увеличение количества материалов, используемых для вторичной переработки после потребления (ПЦР) в упаковке; замена пластмасс на нефтяной основе биопластиками, если биопластик поддается вторичной переработке и не загрязняет традиционные потоки вторичной переработки. Собранная информация, указывающая на значимость экологичного воспроизведения упаковки и на развитие социальных потребностей, свидетельствует о необходимости унификации дизайна устойчивой упаковки.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ БРЕНДОВ

Ефимова Н.М., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Чунакова Н.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В условиях современного рынка корпоративных сувениров и промопродукции бренды вынуждены искать новые форматы взаимодействия с аудиторией. Настольные игры становятся все более популярным решением, сочетая в себе функциональность, развлекательную и обучающую ценность и мощный потенциал для интеграции брендовой идентичности. Сегодня корпоративная настольная игра – это не просто маркетинговый ход, а стратегический инструмент, который позволяет компаниям выделяться на фоне конкурентов и создавать длительные эмоциональные связи с клиентами и партнерами. Ключевое преимущество настольных игр как сувенирной продукции заключается в возможности многократного использования, что существенно продлевает жизненный цикл контакта с брендом. Особенно востребованы игры, тематика которых перекликается со специализацией компании – логистические стратегии для транспортных компаний, финансовые викторины для банков или экологические квесты для производителей «зеленой» продукции.

Важнейшим аспектом создания успешной корпоративной игры является тщательная проработка ее дизайна и механики. Визуальное

оформление должно органично интегрировать фирменные цвета, логотипы и другие элементы айдентики, не нарушая при этом игрового баланса. Особое внимание уделяется упаковке, которая часто становится «витриной» бренда – качественные материалы, продуманная конструкция и запоминающийся дизайн превращают игру в премиальный подарок, повышающий статус получателя. Особую ценность настольные игры представляют для компаний в узкоспециализированных сферах, где требуется донесение сложной информации до клиентов или партнёров. Такие игры трансформируют профессиональные знания в интерактивный формат.

Несмотря на очевидные преимущества, использование настольных игр в качестве корпоративных сувениров имеет и свои ограничения, такие, как относительно высокая себестоимость производства и разработки по сравнению с традиционной промопродукцией.

Развитие технологий позволяет дополнять классические настольные игры цифровыми элементами (QR-кодами, дополненной реальностью), что открывает новые возможности для взаимодействия с аудиторией и сбора аналитических данных. Уже сегодня очевидно, что настольные игры как корпоративные сувениры – это серьезный маркетинговый инструмент, который способен значительно усилить позиции бренда в сознании потребителей.

АДАПТАЦИЯ ТОВАРОВ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Краснова М.И., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Глобализация является неотъемлемой частью XXI века. Локальным компаниям всё сложнее конкурировать с мировыми гигантами. В России постепенно твёрдо укоренились западные бренды – Pringles, Lipton, Toblerone, Orbit и многие другие. Российским компаниям необходимо адаптироваться под реалии рынка, что создаёт две противоположные друг другу стратегии. Первая стратегия – брать пример. В России и не только огромное количество брендов-двойников. P&B – M&M; Kiddo – Kinder – это лишь несколько примеров. В 2020 году благодаря огласке в социальной сети TikTok популярность обрёл шоколад Babyfox, как дешёвый аналог Kinder. Качество товара не уступает оригиналу при этом цена в несколько раз ниже. Пример Babyfox является исключением из правил, бренд смог выделится на рынке однотипных товаров за счёт качества. Но чаще всего производитель стремиться к дешёвому производству и дешёвой цене, где велики риски потери идентичности. Вторая политика – эксклюзивность.

Российские производители намеренно локализируют бренд. Особенно актуальна становиться культура. Бренд Тульский пряник нацелен на аудиторию России и стран СНГ, возрождая традиции Тульской области. Упаковка соединяет в себе паттерн русских узоров и детали отсылающие к периоду СССР, что работает как визуальный триггер. Бренд работает на конкретного потребителя, что делает проблематичным расширение аудитории. «Серая зона» – это компромисс двух противоположностей. Смешанная политика позволяет расширить аудиторию и выделить продукт на фоне конкурентов. Бренд Алёнка в 2023 году анонсировал редизайн кофеен совместно со студией Артемия Лебедева, соединяя актуальные тенденции дизайна и эстетику СССР. Таким образом, каждая политика имеет свои плюсы и минусы, из чего вытекает и позиционирование бренда.

ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ДИЗАЙНА УПАКОВКИ

Жулёва М.Е., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Бурное развитие искусственного интеллекта колоссально изменило современный мир и сферу дизайна, в частности. Не осталось в стороне и проектирование дизайна упаковки. Уже сейчас аналитики предполагают, что к 2030 году объем ИИ в упаковочной промышленности увеличится, и будет расти со среднегодовым темпом роста порядка 38%. В современном мире упаковка является не просто предметом хранения товара, но и важнейшей частью идентичности бренда. Очень часто дизайн приходится видоизменять в связи с ребрендингом, желанием компании приурочить упаковку к какому-либо мероприятию или просто необходимостью создать новую уникальную линейку своей продукции. Зачастую сроки выполнения дизайн-проекта упаковки сильно ограничены, и здесь искусственный интеллект способен очень сильно облегчить работу дизайнера. Он позволяет не только в кратчайшие сроки визуально представить идею, но и сам может являться источником вдохновения, который, по ключевым словам, создаёт интересное и нестандартное решение. Ещё одно преимущество ИИ – вариативность. Он позволяет быстро создать несколько вариантов уже готовой идеи, например, поменять цвет, шрифт или композицию. После нахождения оптимального варианта, дизайнер уже начнет дорабатывать выбранный дизайн в творческих программах и подготавливать его к печати. Другим преимуществом ИИ является возможность создавать быстрые, но качественные 3д рендеры. Искусственный интеллект создаёт виртуальные прототипы, на которых

дизайн упаковки может быть протестирован в цифровом виде без затрат времени и лишних средств. Также не стоит забывать про современную тенденцию на персонализацию в дизайне. Создавать уникальный дизайн под нужды конкретного пользователя можно только при помощи ИИ, поскольку невозможно предсказать, что может понравиться конкретному человеку без анализа его профиля, истории запросов и т.д.

Очевидно, что искусственный интеллект в будущем будет играть ключевую роль во многих сферах нашей жизни. Однако несмотря на то, что ИИ обладает огромным потенциалом в дизайне упаковки это по-прежнему лишь инструмент, который в руках опытного дизайнера, может помочь ускорить процесс проектирования, провести необходимый анализ и создать красивые визуализации.

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ АЙДЕНТИКА: МОГУТ ЛИ БРЕНДЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТОЯННОГО ЛОГОТИПА

Мамедова М.Р., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Брендинг меняется под влиянием цифровых технологий. Статичные логотипы заменяются гибкими системами, адаптирующимся к разным условиям. Алгоритмическая айдентика позволяет изменять визуальные элементы бренда, сохраняя его узнаваемость. Этот подход основан на алгоритмах, регулирующих форму, цвет и композицию логотипа. В отличие от традиционной айдентики, где логотип остаётся неизменным, алгоритмический дизайн допускает вариативность в зависимости от контекста. Принцип модульности делает бренды более гибкими. Например, логотип MTV меняет текстуры и цвета, но сохраняет форму. Параметрический дизайн, как в MIT Media Lab, позволяет логотипу адаптироваться к направлениям деятельности.

Генеративный дизайн использует машинное обучение для создания уникальных визуальных решений. Google Doodle регулярно изменяет логотип Google, адаптируя его к событиям и праздникам. В России алгоритмическая айдентика применяется крупными брендами. «Яндекс» использует изменяемый логотип, адаптирующийся к сервисам и событиям. Московский музей дизайна разработал систему айдентики с переменной типографикой, подчёркивая изменчивость дизайна. Алгоритмическая айдентика особенно востребована в цифровой среде. Netflix, Spotify и YouTube используют адаптивные логотипы, меняющиеся в зависимости от контента. Однако в консервативных сферах, таких как банковский сектор, сохраняется традиционный брендинг как символ доверия. Будущее

алгоритмической айдентики связано с искусственным интеллектом и дополненной реальностью. Логотипы могут становиться интерактивными, реагируя на поведение пользователей. В городском пространстве динамические логотипы могут менять облик на цифровых билбордах в зависимости от времени суток и погоды. Этот подход делает бренды более современными и гибкими, но требует баланса между вариативностью и сохранением идентичности. В динамичных отраслях алгоритмическая айдентика открывает новые возможности, но традиционные логотипы останутся важным элементом доверия.

НЕОБХОДИМОСТЬ МЕТАФОР В ДИЗАЙНЕ ПРИЛОЖЕНИЙ И САЙТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Ахунова А.А., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В период, когда цифровой дизайн только начинал свое развитие (начало 1970-х), дизайнеры понимали необходимость визуализации текстовой составляющей для того, чтобы облегчить «пользовательский опыт». Для примера, корзина на рабочем столе компьютера ассоциируется ни с чем иным, как с удалением, а лупа в браузере с поиском. В конце 70-х психолог Д. Гибсон ввел понятие аффорданс, которое стало неким обозначением визуальных метафор в графическом дизайне. Аффордансы подразумевают не только иконки, но и цветовые решения, форму упаковки, паттерны и т.д. Цель аффордансов – сформировать визуальную коммуникацию посредством ассоциаций, транслируя признаки реальных вещей в цифровое пространство. Интересно отметить, что к некоторым аффордансам в дизайне приложений и сайтов сложно подобрать альтернативу. Например, значок «отправить» обозначается в виде бумажного самолетика, а кнопка «понравилось» – сердечка или большого пальца, к которым большинство пользователей привыкло, и замена на другие аффордансы скорее запутает юзера, чем вызовет восхищение от креативности. Конечно, это не значит, что креативность проявлять нельзя, но обновленные дизайны должны быть продуманными. Чаще всего, метафоры подвергаются редизайну, когда компании хотят освежить интерфейс своих приложений и сайтов. Таким образом, сохраняется юзабилити, обновляя при этом визуал. Порой приложения меняют UI в погоне за трендами, но зачастую это происходит с целью улучшить восприятие и работоспособность цифрового продукта. Так, приложение YouTube периодически подвергается апгрейдам и экспериментирует со стилистикой.

Подводя итог, можно сказать, что метафоры являются неотъемлемой частью UI дизайна и служат инструментом для его совершенствования.

АКТУАЛЬНОСТЬ НЕОМОРФИЗМА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Тодуа С.М., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Неоморфизм – это стиль пользовательского интерфейса, который сочетает реалистичные объемные элементы с минимализмом. Для создания ощущения глубины используются мягкие тени и световые блики. Они вызывают иллюзию того, что элементы становятся либо выпуклыми, либо вдавленными относительно фона. Неоморфизм имитирует тактильные ощущения через визуальные средства. В этом направлении преобладают округлые, аккуратные формы и матовые текстуры. Интересной особенностью стиля может стать использование подсветки кнопок при нажатии, наведении курсора. Изначально неоморфизм появился на платформе Dribbble в 2019-2020 годах, где обрел популярность среди дизайнеров. Неоморфизм взял лучшие черты плоского дизайна и скверморфизма. Так, объединение двух направлений позволило создать новый стиль.

Направление имеет как преимущества, так недостатки. Минималистический интерфейс с объемными элементами может хорошо закрепиться в памяти целевой аудитории. Его комбинируют с другими направлениями, что создаст больше вариантов дизайна. Сильной стороной также является тактильное взаимодействие. Элементы интерфейса меняют своё положение при прикосновении, что делает его более живым и запоминающимся для пользователя. Также проблемой неоморфизма является его доступность и удобство. Из-за нейтральных цветов, их совпадения и мягкости теней сложно обеспечить минимальный уровень контраста. Интерфейс может плохо читаться для пользователей с нарушением зрения. К тому же, преградой становится перенасыщение. Множество градиентов, теней, света путает и отвлекает людей, делая дизайн перегруженным. Также из-за такого обилия деталей становится трудно понять, какие элементы требуют нажатия. Сейчас неоморфизм часто совмещают с глассморфизмом (стекломорфизмом). Эта комбинация сочетает мягкость, легкие тени и эффект стекла, который создает ощущение прохождение света через элементы интерфейса.

Неоморфизм мог потерять свою популярность, однако полностью не исчез, а трансформировался. Его использование в графическом дизайне актуально и возможно с добавлением новых понятных акцентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕТРО-ЭЛЕМЕНТОВ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАНЕ

Гусева А.М., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Ретро-элементы в графическом дизайне – это эстетические и стилистические характеристики, заимствованные из прошлых эпох. Это может быть типографика, цветовая палитра, граф. элементы, иконография, использование старых технологий и т.п. Один из ярких кейсов, который привлек внимание, связан с работами дизайнера Патрика Муллена, который переработал логотип Burger King в ретро стиле. В основу его работы лег логотип 1970-1980-х годов. Дизайнер адаптировал его, сохранив характерные округлые формы и яркую цветовую палитру, что придало работе игривый и дружелюбный вид. Этот редизайн был частью широкой маркетинговой стратегии, которая включала рекламные материалы и упаковку, созданные в ретро-стиле, что помогло создать чувство ностальгии. Новый логотип успешно вызвал ретро-ассоциации у потребителей, создавая эмоциональную привязку и подчеркивая идентичность бренда. Социальные сети бурно отреагировали на обновление, сделав логотип вирусным. Таким образом, ретро-стилизация позволила компании выделиться среди конкурентов, привлечь внимание новой аудитории и укрепить лояльность уже существующих клиентов.

Энди Круз – известный дизайнер, основатель студии House Industries, которая приобрела популярность благодаря своим шрифтам и графическому дизайну в ретро-стиле. Его работы отражают эстетику и инновации 20-го века. Одним из ключевых направлений работы Круза является создание шрифтов, вдохновленных историческими образцами и уникальными стилями. Его шрифты часто обладают яркой индивидуальностью, сочетая элементы минимализма и изысканности. Для создания уникальных визуальных идентичностей для брендов он объединяет классические формы и современные подходы, что придаёт работам свежесть и актуальность, при этом вызывая ностальгию. В работах Круза можно увидеть влияние различных культурных течений, от популярной музыки до уличной культуры. Это разнообразие делает его стиль многогранным и привлекает внимание широкой аудитории.

В итоге, актуальность ретро-элементов в графическом дизайне объясняется их способностью создать эмоциональный отклик, привнести уникальность и разнообразие в визуальные решения, а также укрепить связь между брендом и его целевой аудиторией.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: КАК ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ФОРМИРУЮТ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Паунежева В.В., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Цель исследования: анализ влияния графического дизайна на формирование общественного мнения в контексте социальных движений. Графический дизайн представляет собой мощный инструмент для привлечения внимания к социальным проблемам и формирования общественного мнения. Визуальные коммуникации позволяют передавать сложные идеи в простой и доступной форме, что важно в условиях информационного перегруза. Дизайнеры используют символы, цвета и образы, чтобы создать запоминающиеся визуальные метафоры, которые легко воспринимаются широкой аудиторией. Эмоциональное воздействие визуальных материалов играет ключевую роль в их эффективности. Графические элементы могут вызывать широкий спектр эмоций – от солидарности и гнева до радости и грусти. Эти чувства не только способствуют формированию общественного мнения, но и помогают создать связь между людьми, поддерживающими одно и то же движение. Например, яркие и запоминающиеся плакаты могут вдохновить людей на участие в акциях, митингах или волонтерских проектах.

Исторические примеры успешного использования графического дизайна в социальных движениях подчеркивают его значение. В движении за гражданские права в США плакаты с изображениями Мартина Лютера Кинга и других лидеров помогли привлечь внимание к проблеме расовой дискриминации, формируя общественное сознание в поддержку равенства и справедливости. Эти визуальные материалы не только информировали, но и вдохновляли людей на действия. Экологические движения в России также активно используют графический дизайн для повышения осведомлённости о проблемах окружающей среды. Логотипы и плакаты создают визуальные образы, которые могут изменить восприятие людей и побудить их к более ответственному поведению в отношении экологии. Экологические движения, такие как Российская экологическая партия «Зелёные», ВООП, ЭКА и т.д., используют логотипы, акцентирующие внимание на значимости охраны окружающей среды, используя зеленые оттенки и природные символы.

Таким образом, графический дизайн эффективно передаёт идеи и вызывает эмоции, объединяя людей вокруг общих целей и ценностей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ В ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Комарова Е.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Иллюстрация в детских графических книгах – это основной инструмент передачи смысла, эмоций и сюжетного развития. В таких изданиях визуальный сторителлинг приобретает решающее значение, так как именно изображения формируют повествование, направляют внимание ребёнка и позволяют ему самостоятельно интерпретировать историю. По данным исследований в области детской психологии, последовательность и выразительность иллюстраций в книгах без слов способствует развитию воображения, логического мышления и эмоционального интеллекта у ребёнка. При создании таких книг цель художника – рассказать цельную, понятную и выразительную историю исключительно через изображение. Иллюстрации должны обеспечивать плавный переход от одной сцены к другой, выстраивать визуальную логику событий и передавать эмоции героев. Важно, чтобы ребёнок мог без затруднений следить за развитием сюжета, находить скрытые смыслы и делать собственные выводы. Иллюстратор передаёт характер персонажей через мимику, жесты, позы и динамику движений, создаёт выразительную атмосферу, отражающую настроение и развитие событий. Цвет, композиция и свет помогают акцентировать ключевые моменты истории, а логичная последовательность кадров способствует пониманию сюжета. Важно учитывать возрастные особенности восприятия ребёнка, используя доступные и узнаваемые визуальные образы. Детали в иллюстрациях побуждают к внимательному рассмотрению, открытию новых сюжетных нюансов, а смена планов, ракурсов и перспективы создаёт иллюзию движения, поддерживая динамику повествования.

Визуальный сторителлинг в детской книжной иллюстрации представляет собой систему выразительных средств, позволяющих передавать сюжет и эмоции без использования текста. В его основе – логичное расположение элементов, использование цвета для передачи смысла и применение символов, что делает его важным инструментом формирования когнитивных и эмоциональных навыков у детей.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА И НЕЙРОСЕТЕЙ

Симокайтис Р.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Глобализация и цифровые технологии всё сильнее влияют на культурную самобытность. Графический дизайн, как мощный инструмент коммуникации, оказался в эпицентре этих изменений, а появление нейросетей добавляет новые сложности. Эти факторы взаимодействуют и меняют наше понимание культурной идентичности. Сейчас графический дизайн сталкивается с задачами отражения культурной идентичности в глобальном контексте, избегая культурной апроприации и стереотипизации. Важно интегрировать новые технологии, такие как нейросети, для создания новых визуальных образов и адаптации традиционных стилей, а также для сохранения и передачи культурного наследия посредством реставрации и интерпретации исторических артефактов. Дизайн должен создавать инклюзивный и представительный визуальный язык, отражающий многообразие культур.

Международный брендинг создает давление на унификацию культурных кодов, потенциально вытесняя локальные особенности. Одновременно, он способствует появлению новых гибридных культурных форм, сочетающих глобальные и локальные элементы. Например: адаптация международных логотипов к локальным контекстам и создание брендов, непосредственно отражающих региональные традиции.

Нейросети предлагают новые инструменты для анализа, реставрации и интерпретации графического наследия. Появляются такие возможности, как анализ больших данных, автоматизированная реставрация поврежденных изображений, генерация новых дизайнов на основе старых артефактов. Например: реставрация исторических плакатов и генерация вариаций традиционных узоров. Глобализация и цифровизация, в тесной взаимосвязи с графическим дизайном и новыми технологиями, переосмысливают культурную идентичность, создавая сложные и динамичные культурные ландшафты. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение этических аспектов использования ИИ и поиск оптимального баланса между глобализацией и сохранением культурного многообразия.

ВЕБ-ДИЗАЙН В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ СТРАН

Трифонова П.Д., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Веб-дизайн, как инструмент моделирования виртуального пространства, представляет собой множество аспектов. В первую очередь, он определяет визуальную идентичность брендов и проектов. Хороший UX помогает пользователям интуитивно ориентироваться в контенте, не препятствуя взаимодействию с культурными и социальными темами. Помимо этого, современные веб-сайты предлагают интерактивные элементы, которые вовлекают пользователей в процесс. Однако, у жителей различных стран существуют особенности дизайна и строения сайтов, которые выражаются в выборе цвета, шрифтов, изображений и графики, навигации, структуры.

Американские и европейские веб-сайты во многом схожи между собой. В американской интернет-культуре есть рамки, в которые должен укладываться сайт: использование общепринятых и хорошо знакомых образов и ассоциаций; толерантность, подразумевающая собой присутствие фотографий представителей разных рас и национальностей; положительные отзывы. В азиатском пространстве веб-сайты заполнены блоками и большим количеством текста, создавая визуальный шум. Цвета зачастую конфликтуют между собой. Иероглифы содержат много информации. Всего несколькими символами можно написать целое предложение. Главная особенность арабского веб-дизайна заключается в том, что текст, и, следовательно, весь дизайн создаётся справа налево. Это ставит в тупик европейских пользователей, привыкших читать слева направо. Тем не менее, когда дизайнер работает с интерфейсом арабских сайтов, ему нужно помнить, что в итоге должно получиться зеркальное отражение привычного европейцам интерфейса.

Таким образом, веб-дизайн становится не просто инструментом для создания сайтов, но и мощным средством моделирования виртуального пространства, в котором современная культура может развиваться и взаимодействовать.

АГИТАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ СССР И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Гарцуева Е.А., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Целью работы является узнать, как агитационные плакаты времен СССР помогали формировать общественное мнение. Агитационный плакат СССР – это графическое изображение с использованием текста и изображений, созданное для пропаганды определенной идеи, убеждений или политической кампании. Задача плаката – передать настроение и важную информацию, напомнить человеку для чего тот совершает то или иное действие, например, работает, идет на фронт, выращивает зерно и т.д. Большое значение в них имеет цвет и композиция. Основными являются красный, черный, бежевый. Тематика и цвет плаката меняется в зависимости от событий, происходящих в стране. В 30-е годы XX века государство готовило народ к возможному вторжению. В то время плакаты освещали важность труда, спорта, науки, которые смогут помочь дать отпор врагу. После начала войны в изображениях преобладали черные оттенки. Они говорили об опасности и мобилизовали народ на труд и борьбу. Однако после перелома на поле боя в плакатах начали добавлять больше красного, чем черного, добавлять голубой цвет. Это делало палаты более торжественными, позитивными, говоря населению о том, что победа близка. Плакаты, создававшиеся во вторую половину войны, начинали готовить население к миру. Чернота в них сменялись на радость от труда, спорта, учебы, что передавалось более яркими цветами (желтый, зеленый, голубой). Даже красный становился светлее.

Плакаты сопровождают население буквально на протяжении всего советского периода. Они напоминают о том, как хорошо быть образованным, спортивным и трудится для блага своей страны. Для каждого периода в стране. Они предупреждают людей об опасности, говорят о важности здорового образа жизни. Благодаря хорошему дизайну, они вызывают необходимые эмоции, человек не может проигнорировать сообщение. А самое главное для работы плакату не нужно электричество, они работают круглосуточно, не тратя большого количества ресурсов.

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ ДИЗАЙН: КАК ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯЕТ НА ВИЗУАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Чертов М., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Глобализация, подпитываемая стремительным развитием технологий и интернета, стирает географические границы и создает беспрецедентные возможности для культурного обмена. Это напрямую отражается на дизайне, который все чаще выходит за рамки национальных и региональных границ, формируя новое явление – кросс-культурный дизайн. Он представляет собой захватывающий, но одновременно и сложный процесс создания визуальных решений, учитывающих многообразие культурных кодов и контекстов. В основе кросс-культурного дизайна лежит идея синтеза. Дизайнеры черпают вдохновение из самых разных источников, смешивая традиционные художественные приемы с современными технологиями, используя символы и образы, принадлежащие разным культурам. Результат – уникальные гибридные визуальные языки, которые способны пересекать культурные барьеры и находить отклик у широкой аудитории. Например, современный японский графический дизайн, включающий элементы традиционной каллиграфии и минимализма, стал невероятно популярен во всем мире, демонстрируя успешное сочетание национального стиля и универсальных эстетических принципов. Однако такое смешение культурных элементов сопряжено с серьезными этическими вызовами, такими как культурная апроприация, то есть заимствование элементов чужой культуры без должного понимания их значения и контекста. Это может привести к искажению смыслов, упрощению сложных культурных символов до банальных стереотипов и, как следствие, оскорблению представителей той или иной культуры. Например, использование традиционных орнаментов коренных народов без разрешения и понимания их сакрального значения может быть воспринято как неуважение и причинение вреда.

Кросс-культурный дизайн – это не просто творческий эксперимент, это ответственная деятельность, требующая высокого уровня этичности и культурной чувствительности. Дизайнеры должны быть осведомлены о потенциальном воздействии своих работах на восприятие культур и общество в целом, и стремиться к созданию устойчивых и взаимно уважительных дизайнерских решений, способствующих диалогу и взаимопониманию между культурами.

КАК КУЛЬТУРА СТРАНЫ ВЛИЯЕТ НА ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ВОСПРИЯТИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пчёлкина М.Г., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Кросс-культурный графический дизайн исследует, как культурные различия влияют на создание и восприятие визуальной информации, что становится особенно актуальным для компаний, стремящихся выйти на международные рынки. Цель: рассмотреть основные аспекты графического дизайна, в которых важно учитывать разнообразие культур и традиций конкретных стран при разработке дизайна.

Чтобы создать уникальный и узнаваемый дизайн, нужно учитывать культурные аспекты. Существует четыре основных подхода: перевод, локализация, интернационализация и кросс-культурный дизайн, который учитывает культурные особенности на всех этапах разработки. Мультикультурализм вдохновляет дизайнеров, позволяя им создавать эмоциональные связи с аудиторией и строить более инклюзивный мир. Цвета и символы могут иметь разные значения в разных культурах, например, красный в Китае символизирует удачу, а в Западных странах может ассоциироваться с опасностью. Типографика также подвержена культурным влияниям, и дизайнеры должны учитывать, как шрифты воспринимаются в различных контекстах. Западные культуры предпочитают рациональный дизайн с минимальным контентом, тогда как японская культура склоняется к более насыщенным визуальным решениям.

Таким образом, кросс-культурный графический дизайн – это важный аспект работы дизайнеров, который требует глубокого понимания культурных различий и их влияния на восприятие визуальной информации. Учитывая культурные контексты при создании дизайна, специалисты могут создавать более эффективные и резонирующие визуальные материалы, которые будут правильно поняты и оценены аудиторией по всему миру. В конечном итоге, успешный графический дизайн – это не только искусство, но и мост между культурами.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КОМАНД ФОРМУЛЫ 1: АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ЛОГОТИПОВ И БРЕНДИНГА

Павлушина Т.П., гр. ДГ-323
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Визуальная идентичность включает в себя элементы дизайна, такие как графика, цветовая палитра, логотип и типографика, которые вместе создают индивидуальный облик бренда Формулы 1, которая не только привлекает зрителей, но и формирует дольше устойчивые ассоциации с командами. С момента своего появления в 1950 году Формула 1 прошла путь значительных изменений. Логотипы команд сопровождали трансформацию спорта и отражали изменения в технологиях, стиле и культуре с момента своего появления. Эффективный логотип должен быть легко узнаваемым, запоминающимся и способен передавать суть команды. Логотип Scuderia Ferrari, состоящий из корсового щита с изображением скачущего жеребца, стал символом страсти и скорости, ассоциирующимся с итальянским автомобилестроением. Исторически логотипы команд Формулы 1 менялись с учетом моды и изменений в дизайне. В 1950-х годах логотипы имели более классический стиль, с использованием гербов и символов, отражающих национальную идентичность. Со временем акцент сместился на современность, технологичность и интерактивность, например, логотип Lotus претерпел множество изменений, от классического символа с азиатскими элементами до минималистичного дизайна, отражающего инновации. Mercedes-AMG Petronas сочетает сложные графические элементы и цветовую палитру, подчеркивающую технологическое превосходство команды. Цвета также имеют значения. Например, красный цвет Scuderia Ferrari вызывает ассоциации с страстью и агрессией, тогда как синяя гамма Red Bull Racing символизирует энергию и азарт.

Визуальная идентичность команд Формулы 1 важна для их успеха и восприятия со стороны зрителей и спонсоров. Эволюция логотипов и графического дизайна отражает изменения в маркетинге, технологиях и культурных трендах. Брендинг и визуальная идентичность команд будут продолжать развиваться, подстраиваясь под меняющиеся веяния в дизайне и прочтениях аудитории.

КИБЕРПАНК-ЭСТЕТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Фролова С.К., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Киберпанк, с его сочетанием высоких технологий и социальной деградации, значительно повлиял на современный графический дизайн. Эти тезисы исследуют это влияние, анализируя ключевые элементы киберпанк-эстетики и их проявления в различных дизайнерских областях. Цветовая палитра характеризуется высококонтрастными сочетаниями. Яркие неоновые цвета (розовый, синий, зеленый, часто дополненные фиолетовым или желтым) резко противопоставлены темным, насыщенным оттенкам (черный, темно-серый, глубокий синий). Этот контраст создает ощущение динамики и напряжения, визуально передавая хаос и блеск ночного мегаполиса будущего. Формы и текстуры преобладают четкие геометрические формы (треугольники, прямоугольники). Текстуры часто имитируют металл, стекло, электронные схемы или кибернетические сетки. Цифровые эффекты, такие как пикселизация или искажения, усиливают ощущение технологичности и футуризма. Типографика: используются шрифты с засечками, но также часто встречаются сжатые или расширенные варианты. Эффекты информационной перегрузки достигаются за счет наложения текста, использования различных шрифтов и размеров Технологические элементы включают стилизованные изображения гаджетов, роботов, интерфейсов и кабелей. Эти элементы, часто абстрактные и футуристичные, создают ощущение погружения в высокотехнологичный мир, подчеркивая вездесущность технологий и их интеграцию в повседневную жизнь. Влияние на современные тренды. Киберпанк-эстетика нашла применение в веб-дизайне (неоновые цвета, геометрические формы), брендинге (передача инновационности), иллюстрации (отражение социальных и технологических проблем) и моде (яркие цвета, футуристические силуэты).

Яркие, запоминающиеся образы современного графического дизайна все чаще формируются за счет контрастной цветовой палитры, геометрических форм и технологических элементов, заимствованных из киберпанк-эстетики.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА БРЕНДА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРИЯТИЕ: АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ

Зацепина П.Д., гр. ДГ-123
Научный руководитель преп. Аннина А.В.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Выбор цвета российскими брендами обусловлен культурными особенностями, историей и ожиданиями потребителей, поскольку каждый цвет несет определенный смысл. Сбербанк использует ярко-зеленый цвет, символизирующий обновление и экологичность, подчеркивая инновационное развитие. В российской культуре зеленый ассоциируется с природой и стабильностью, укрепляя доверие и вызывая ощущение надежности. Комплексное визуальное впечатление от желтого и красного в фирменном стиле Яндекса создает ощущение динамичности, оптимизма, энергии, молодости и эмоциональности, что соответствует российскому восприятию этих цветов. Цветовая палитра «Газпрома», сочетающая глубокий синий с белыми элементами, отражена в логотипе и фирменном стиле. Синий цвет, ассоциируясь с природным газом, подчеркивает стабильность, мощь и профессионализм, соответствующие статусу энергетической компании. В российском контексте синий цвет связан с небесными просторами, придавая бренду масштабность. Цветовое решение формирует чувство уверенности у клиентов и партнеров, что важно в энергетической отрасли, вызывая ощущения доверия и значительности. Визуальная идентичность «Тинькофф» – контраст черного с желтыми и белыми акцентами. Черный создает ощущение премиальности и минимализма, а желтые и белые элементы добавляют динамичности, подчеркивая инновационность. В России черный цвет ассоциируется с элитарностью, а желтый привносит доступность, формируя имидж, сочетающий стиль и уверенность. МТС использует яркий красный цвет с белым. Красный ассоциируется с энергией и лидерством, выделяя бренд. В российской культуре красный имеет исторические корни, связанные с силой, что усиливает воздействие. Цветовая палитра формирует восприятие бренда как динамичного и активного.

Цветовые решения отражают позиционирование брендов и интегрируют специфику российской среды, активируя исторические и эмоциональные ассоциации. Красный и синий цвета укоренены в национальной идентичности, а зеленый и желтый воспринимаются как более современные. Выбор цветовой гаммы – стратегический баланс между адаптацией к глобальным тенденциям и учетом локального контекста.

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕОРИИ НА ВОСПРИЯТИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Гусева М.П., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Цвет – один из самых мощных инструментов в арсенале графического дизайнера. Теория цвета, изучение того, как цвета взаимодействуют друг с другом и как люди их воспринимают, играет ключевую роль в создании визуальной коммуникации. Важно рассмотреть влияние теории цвета на восприятие графического дизайна и подчеркнуть важность выбора цвета для передачи сообщений и эмоций.

Теория цвета включает в себя множество аспектов: цветовой круг, цветовые схемы и психологические ассоциации цветов. Понимание этих основ позволяет дизайнерам эффективно использовать такие цветовые схемы, как аналоговые, дополнительные и процессивные. Каждый цвет вызывает определенные эмоции и ассоциации, например, красный ассоциируется с энергией и страстью; синий вызывает спокойствие и доверие; зеленый символизирует природу и гармонию. Эти эмоциональные реакции играют важную роль в том, как аудитория воспринимает бренд или визуальное сообщение.

В брендинге цвет используется для создания индивидуальности и запоминаемости. Компании выбирают цвета, основываясь на эмоциях, которые они хотят вызвать у потребителей. Например, в фаст-фуде красный цвет часто используется для стимулирования аппетита, тогда как финансовые учреждения предпочитают синий цвет, чтобы создать ощущение безопасности.

Восприятие цвета варьируется в зависимости от культурного контекста. Например, в западных культурах белый цвет символизирует чистоту и непорочность, а в некоторых восточных культурах он символизирует траур. Дизайнерам важно учитывать культурное происхождение своей целевой аудитории при выборе цветовой палитры.

Цвет влияет на читаемость текста и визуальных элементов. Контраст между фоном и текстом очень важен для восприятия информации. Неправильное сочетание цветов может негативно повлиять на эффективность дизайна, затрудняя чтение и понимание информации.

Теория цвета является неотъемлемой частью графического дизайна, влияющей на эмоциональное восприятие, идентичность бренда и удобство использования. Понимание основ теории цвета может помочь дизайнерам создавать более эффективные и привлекательные визуальные решения. В конечном счете, выбор правильных цветов может значительно повысить

влияние графического дизайна на целевую аудиторию, способствуя успешному общению и взаимодействию.

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КОМПАНИЙ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Пыльнова О.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Визуальная идентичность является ключевым элементом брендинга, определяющим как компания воспринимается на рынке и играет важную роль в формировании доверия и признания среди потребителей. Для изучения основных аспектов формирования визуальной идентичности компании через графический дизайн, важно рассмотреть его функции, методологии разработки, а также влияние визуальной идентичности на маркетинговую стратегию и взаимодействие с клиентами.

Процесс формирования визуальной идентичности можно разделить на несколько ключевых этапов. 1. Исследование и анализ. Изучение целевой аудитории, конкурентов и рыночной среды позволяет определить потребности и ожидания клиентов. 2. Разработка концепции. Создание первоначальных идей и концептов, которые будут отражать ценности компании. 3. Создание элементов визуальной идентичности. Разработка логотипа, цветовой палитры, шрифтов и других визуальных элементов. 4. Тестирование. Получение отзывов от целевой аудитории и корректировка дизайна на основе полученной информации. 5. Внедрение. Запуск визуальной идентичности на всех платформах и в маркетинговых материалах.

В успешной визуальной идентичности заключён маркетинговый потенциал компании. Она не только помогает выделиться на фоне конкурентов, но и формирует лояльность клиентов. Визуальная идентичность влияет на узнаваемость (знание и запоминание логотипа и других визуальных элементов способствуют укреплению имиджа бренда), доверие (последовательное использование визуальных элементов создает у потребителей уверенность в качестве и надежности компании), эмоциональную связь (унифицированный визуальный стиль укрепляет эмоциональную связь между брендом и его потребителями).

Формирование визуальной идентичности через графический дизайн – это сложный, но необходимый процесс, способствующий успешному функционированию компании на рынке. Правильная визуальная идентичность может стать мощным инструментом для привлечения и удержания клиентов, что в свою очередь ведет к долгосрочному успеху бизнеса.

ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ ПРИ СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

Виноградова А.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Гиперболизация в мультимедийном контенте для выставочных проектов – это эффективный способ привлечь внимание зрителей и усилить их эмоциональное восприятие. Она представляет собой преднамеренное преувеличение, которое делает экспозицию более выразительной и запоминающейся. Применение гиперболизации позволяет выделить ключевые аспекты выставки, создавая впечатляющие образы, которые не оставляют равнодушными аудиторию. Исторически гиперболизация использовалась художниками и скульпторами для создания сильного визуального эффекта. Примером служат древнегреческие статуи, в которых преувеличивались пропорции тела, чтобы подчеркнуть идеализированные образы. В современном мире гиперболизация активно применяется в мультимедийных выставочных проектах, используя такие инструменты, как масштабные проекции, насыщенные цвета, динамичные анимации и звуковое сопровождение. Эти элементы помогают организаторам создавать уникальный художественный язык, усиливая воздействие на зрителей.

Гиперболизация играет важную роль не только в визуальной части, но и в маркетинге выставок. Яркие и эффектные образы привлекают внимание широкой аудитории, способствуют продвижению проектов через социальные сети и увеличивают посещаемость. Например, на выставках, посвященных современному искусству, часто используются проекционные технологии и дополненная реальность, чтобы зритель мог полностью погрузиться в атмосферу мероприятия. Не менее важен и звуковой аспект. Драматические музыкальные композиции и усиленные звуковые эффекты помогают создать уникальную атмосферу. Так, на выставке «Van Gogh Alive» использовались музыкальные сопровождения, которые усиливали эмоциональное восприятие картин. Кроме того, интерактивные технологии, такие как сенсорные экраны и виртуальная реальность, позволяют посетителям взаимодействовать с контентом и глубже понимать его суть.

Гиперболизация является мощным инструментом, который может сделать выставочные проекты яркими и незабываемыми. Однако важно соблюдать баланс, чтобы не перегружать аудиторию преувеличениями и сохранять аутентичность контента. Грамотное использование

гиперболизации помогает создавать не только эффектные, но и содержательные проекты, которые остаются в памяти надолго.

ДИЗАЙН УПАКОВКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Никонова У.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современных условиях, упаковка товара является одним из решающих факторов при продвижении товара на рынок. С помощью упаковки производитель общается с потребителем. Дизайн упаковки влияет на покупательское поведение потребителей, выступает результатом проектной деятельности, который выражается в конкретной форме, визуальном оформлении и техническом решении, определяет эстетические и функциональные свойства упаковки для определенной продукции, вызывает у потребителя различные эмоции к продукту. В дизайне упаковки акценты делаются на названии, логотипе, категории, подкатегории, свойствах, стране-производителе, объеме. Когда потребитель видит упаковку продукта, он считывает его цвет, форму, затем название и сигналы бренда. Бренды стараются создать запоминающуюся, оригинальную упаковку, привлекающую покупателя и показывающую ему преимущества продукта.

Отражение характеристики товара через дизайн упаковки, заранее рассказывает об основных свойствах и качествах товара. Также потребителям важно знать, что продукт соответствует их социальному статусу и уровню дохода, например, товары премиум-класса продаются в «дорогих» упаковках, а дешевые товары – в более простых.

Дизайн упаковки несет полезную информацию. Самая главная информация выносится, как правило, на лицевую сторону упаковки, так как зачастую задняя часть не читается потребителем или подчеркивается инфографикой. Для потребителя важна также удобная транспортировка и максимальная сохранность продукта.

Дизайн выступает показателем качества. Потребитель, ранее не знакомый с принципиально новым для него продуктом, сделает выбор в пользу упаковки, дизайн которой соответствует его потребительским ожиданиям. Существуют определенные закономерности выбора цвета в зависимости от половой принадлежности, возраста, социального положения, темперамента и даже географического положения. Таким образом, упаковка становится маркетинговым инструментом и работает на узнаваемость бренда, ассоциацию товара с ним и качеством продукта. В отличие от других видов рекламы, она не раздражает покупателей и при этом более половины потребителей доверяют размещенной на ней

информации. В итоге упаковка позволяет товарам выделиться на полке, привлечь внимание к себе и бренду и мотивировать покупателя к покупке.

ВИРАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА КАК ИНСТРУМЕНТ БРЕНДИНГА

Ким А.Х., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Виральность продукта – один из ключевых инструментов современного брендинга, обеспечивающий органический охват аудитории без значительных маркетинговых затрат. Виральные (вирусные) продукты распространяются благодаря высокой вовлеченности пользователей, создавая узнаваемость и эмоциональную связь с брендом. Главные показатели, с помощью которых можно судить об успешности интернет-проекта: коэффициент распространения, уровень вовлеченности и рост аудитории. Определить виральность продукта можно по эмоциональному отклику, простоте распространения и уникальности. Контент, вызывающий эмоциональную сопричастность, имеет высокий потенциал для вирусного распространения. Удобство использования и интеграция с соцсетями упрощают деление, расширяя охват. Эксклюзивность повышает интерес и ценность продукта в глазах аудитории. Ключевыми механизмами распространения таких продуктов являются пользовательский контент, влияние лидеров мнений и геймификация. UGC (user-generated content) усиливает доверие аудитории и мотивирует других пользователей делиться продуктом. Инфлюенсеры ускоряют распространение благодаря своей лояльной аудитории. Челленджи, игры и другие способы вовлечения создают дополнительную мотивацию для взаимодействия с брендом и распространения информации.

Широкое распространение среди пользователей интернета повышает узнаваемость бренда, формирует лояльное сообщество и увеличивает продажи. Однако существуют риски: короткий жизненный цикл «хайпового» продукта, потеря контроля над его интерпретацией аудиторией, а также вероятность того, что популярность окажется краткосрочной и не приведет к долгосрочному укреплению бренда. Перспективы развития виральности связаны с использованием искусственного интеллекта для предсказания трендов, развитием AR/VR-технологий, создающих новые форматы взаимодействия, и усилением этических норм в маркетинге. Брендам важно балансировать между естественным распространением и манипулятивными способами продвижения, чтобы не потерять доверие аудитории. Таким образом, виральность – мощный инструмент в современном брендинге, но требует стратегического подхода. Компании, способные грамотно управлять этим

процессом, получают конкурентное преимущество и формируют устойчивую связь с потребителем.

КРЕАТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ: КЛЮЧ К СЕРДЦУ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Агапова Е.А., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современном мире конкуренция между брендами становится все жестче, традиционные маркетинговые инструменты уже не всегда работают эффективно. Потребители перегружены информацией, и стандартные рекламные сообщения остаются незамеченными. Поэтому креативный маркетинг становится одним из самых актуальных подходов на сегодняшний день, позволяя брендам устанавливать эмоциональную связь с клиентами и выделяться среди конкурентов.

Креативный маркетинг – это короткий путь от точки «А» к точке «Б», в обход устоявшихся систем и шаблонов. Он охватывает все стратегии и механики, которые направлены на создание ярких и запоминающихся коммуникаций. Это инструмент, воздействующий на эмоции людей. Главное правило креативного маркетинга – клиентоцентричность. Любая идея должна решать конкретную проблему аудитории. Даже самая оригинальная концепция не принесет результата, если не закроет потребности клиентов. Креативный маркетинг не является универсальным решением, гарантирующим мгновенный успех. Он работает эффективно, когда бизнес уже имеет четкую стратегию, определенные ключевые ценности, проработанную платформу бренда, протестированный продукт и подготовленную аудиторию. Без этих составляющих даже самые необычные идеи могут не дать ожидаемого результата. Одним из важнейших инструментов креативного маркетинга является заимствование идей из других сфер. Часто инновационные решения рождаются на стыке разных отраслей. Например, компании из индустрии красоты могут черпать вдохновение в гастрономической нише, науке, технологиях или искусстве. Такой подход помогает находить свежие и неожиданные решения, способные привлечь внимание аудитории.

Креативный маркетинг сформировал новое поколение потребителей, которые ищут не просто товар, а эмоции, опыт и ценности. Они выбирают бренды, которые говорят с ними на одном языке, предлагают уникальные решения и используют нестандартные подходы. Следовательно, креативный маркетинг становится важным инструментом развития бизнеса. Компании, которые сумеют грамотно интегрировать его в свою

стратегию, смогут не только привлечь внимание к своему делу, но и создать долгосрочные и качественные отношения с клиентами.

МАН РЭЙ И ДАДАИЗМ: ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ

Буслаев М.В., гр. ДЭ-123
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Ман Рэй, он же Эммануил Ракицкий, начинал свой творческий путь, как художник и с 1908 по 1912 изучал искусство в Нью-Йорке. Тогда же он и познакомился с фотографией, в частности с Альфредом Стиглицем и европейским авангардизмом. В то же время в Европе, а именно в Цюрихе в «Кабаре Вольтер» зарождается движение «Дада», которое характеризуется противоречивой сложностью и отсутствием любых формальных признаков, но при этом образовало новую художественную этику, из которой появлялись новые формы выражения. Антиискусство дадаизма подталкивает Ман Рэя на несколько весомых открытий в области художественной фотографии. Если Стиглиц открыл фотографию как искусство, то Ман Рэй сделал фотографию еще шире. Соляризация – одно из таких изобретений Ман Рэя, основано на приеме чрезмерной передержки фотопленки в камере, что приводило к эффекту изменения тона. Это отлично видно на портрете Марселя Дюшана, сделанного в данной технике. При этом процессе Ман Рэй нарушал главное правило аналоговой фотографии, а именно в процессе проявки он включал свет на мгновение, тем самым вызывая эффект инверсии тонов. Стоит также отметить, что соляризация, открытая Ман Рэем в 1928 году, существовала и ранее. Этот прием назывался эффектом Сабатье, но именно благодаря Ман Рэю эта техника обрела большую известность. Но все же, самым главным открытием Ман Рэя является соларография или как он сам называл ее «рэйография», а свои произведения в этой технике «рэйограммы». Благодаря этому приему ему удавалось получать фотографии без использования камеры.

Дадаисты возвышали случай, спонтанные решения всегда находили свое место в их произведениях. Так и Ман Рэй пришел к «рэйографии» путем случайных опытов: «...Эти изображения – зафиксированный химическими элементами окисляющийся осадок впечатления, авантюры, а не эксперимента. Они являются результатом любопытства, вдохновения, и эти работы не претендуют на то, чтобы передавать какую-либо информацию». «Рэйография» помогла открыть фотографии новые горизонты и сделать ее более абстрактной. Большинство работ Ман Рэя в технике соларографии совмещают в себе одновременно и реальное, и абстрактное, что позволяет дать пространство эмоциям и воображению

раскрыться в произведении более явно. В своей сути соларография – это работа непосредственно со светом, и стремление «раннего» Ман Рэя к абстрактной живописи реализовалось сполна именно через эту практику.

ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО И ДОКУМЕНТ

Ракса Ю.В., гр. ДЭ-122
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Фотография – это уникальное средство передачи визуальной информации, которое сочетает в себе элементы искусства и документальности. Эта двойственная природа фотографии позволяет рассматривать её как художественную форму, способную вызывать эмоции и идеи, а также как инструмент, фиксирующий реальность и документирующий события. В этом контексте важно понять, как фотография может служить как средством самовыражения, так и важным документом, отражающим нашу жизнь и общество.

Фотографы используют композицию, свет, цвет и текстуру для создания художественных образов, которые могут передавать сложные эмоции и идеи. Например, работы таких мастеров, как Ансель Адамс, известный своими пейзажами, и Синди Шерман, использующая фотографию для исследования идентичности, демонстрируют, как фотография может быть средством самовыражения и глубокого художественного исследования.

Фиксация изображений может передавать сложные эмоции и идеи, влияя на зрителя. Работы, такие как фотографии войны или социальной справедливости, вызывают сильные эмоциональные реакции и заставляют задуматься о важнейших вопросах, стоящих перед обществом. Эти изображения становятся не просто документами, но и мощными художественными высказываниями. Важна роль фотографии в документировании исторических событий, повседневной жизни и культурных практик. Также она может служить средством критики социальных и политических вопросов. Известные примеры, такие как «Migrant Mother» Дороти Ланж, показывают, как фотографии могут поднимать важные темы, связанные с бедностью и социальной справедливостью, и вызывать общественное обсуждение.

Цифровая фотография и социальные медиа изменили границы между искусством и документом. Новые формы, такие как фоторепортажи и инсталляции, объединяют художественные и документальные элементы, открывая новые возможности для творческого выражения и передачи информации. Будущее фотографии, в контексте искусства и документалистики, будет определяться новыми технологиями и

социальными изменениями, которые продолжат расширять горизонты этого уникального и многогранного средства визуальной коммуникации. Фотография, как искусство и документ, остаётся важным инструментом, способным отражать и формировать наше восприятие мира.

ПАТРИК ДЕМАРШЕЛЬЕ: ЭСТЕТИКА СЛУЧАЙНОГО КАДРА В ИНДУСТРИИ МОДЫ

Александрова С.П., гр. ДЭ-222
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В мире модной фотографии есть мастера, чьи имена стали синонимами определенного стиля. Патрик Демаршелье – был одним из них. Его уникальный подход к портретной и модной фотографии, основанный на «эстетике случайного кадра», произвел настоящую революцию в индустрии моды. Главный секрет успеха мастера модной фотографии заключался в умении создавать особую атмосферу на съемках – «Я стараюсь создать обстановку, в которой человек чувствует себя непринужденно», объяснял мастер. Его метод заключался в том, чтобы модель забыла, где находится, забыла о камере, воспринимая при этом фотографа как собеседника или друга. «Патрик Демаршелье путем отхода от статичных портретов принёс в модную фотографию больше живого движения и естественности. В своём творчестве он всегда преследовал так называемую «эстетику случайного кадра». Эмоциональность, выразительность, элегантность и эффект спонтанности считают основными чертами его работ.

Великий фотограф, создал свой неповторимый стиль, полностью основанный на естественности и искренности. Его подход к фотографии до сих пор приводит в восхищение и вдохновляет молодых фотографов по всему миру. Главное в его стиле – это умение показать настоящую красоту через простые, но при этом крайне выразительные кадры, где каждая модель раскрывается как уникальная личность, имея собственный стиль и характер.

Преимущество творчества Демаршелье еще и в том, что почти все его фото являются неким синтезом профессиональных навыков и художественного подхода к фотографии. Этот уникальный синтез позволил фотографу создавать абсолютно неповторимые кадры. Он доказал, что настоящее искусство фотографии рождается на стыке технического совершенства и художественного видения, что истинная красота может быть передана и через простые, но не менее выразительные кадры, где технические навыки служат лишь инструментом для реализации художественного замысла. А его особое внимание к деталям,

правильно выстроенным композициям и индивидуальный подход к каждому кадру лишь помогли ему в этих синтезирующих процессах.

Эстетика случайного кадра Патрика Демаршелье – это не про фокус или отвлечение от «страшной» камеры, а про умение работать с каждым человеком, будь тот знаменитостью или обычным человеком из народа, индивидуально. Его умение создавать естественные, живые кадры, раскрывающие истинную красоту и характер моделей, сделало его работы эталоном в модной индустрии фотографии, доказывая, что настоящая красота всегда непосредственная и открытая миру.

ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ТИПОГРАФИКА: ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ДАЛИ НА ШРИФТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Николенко В.Д., гр. ДГ-223
Научный руководитель ст. преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В условиях информационного общества особую значимость приобретает способность типографики привлекать внимание и создавать эмоциональный отклик у аудитории. Творческое наследие Сальвадора Дали, с его уникальными приемами трансформации реальности и создания оптических иллюзий, представляет собой неисчерпаемый источник вдохновения для развития психоделической типографики.

Систематизация и анализ методов адаптации сюрреалистических приемов Дали для создания нестандартных шрифтовых решений в графическом дизайне. Для изучения были проведены: анализ художественных приемов Дали, применимых в типографике – деформация объектов, оптические иллюзии, многозначные изображения, работа с перспективой; разработка методологии трансформации приемов Дали в типографию, включая модификацию букв и интеграцию оптических иллюзий; экспериментальное моделирование психоделических шрифтов – создание образцов, тестирование читаемости и эмоционального воздействия; практические рекомендации по применению сюрреалистических приемов.

Изучив значительный потенциал творческого наследия Сальвадора Дали для развития современной психоделической типографики можно увидеть работу с адаптированными сюрреалистическими приемами, которые позволяют создавать уникальные шрифтовые композиции с высоким уровнем эмоционального воздействия. Разработанная методология трансформации живописных приемов в типографические решения открывает новые возможности для создания инновационных дизайн-проектов. Практические рекомендации могут быть использованы в различных областях графического дизайна, включая рекламные

материалы, упаковку, цифровые интерфейсы и полиграфическую продукцию. Результаты исследования способствуют расширению теоретических основ современной типографики и формированию новых подходов к созданию шрифтовых композиций.

ЗАКОН ХИКА В ДИЗАЙНЕ И МАРКЕТИНГЕ

Зуева Е.С., гр. ДГ-223
Научный руководитель преп. Волосецкая Д.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Закон Хика, также известный как закон Хика-Химмеля, описывает взаимосвязь между количеством вариантов выбора и временем, необходимым для принятия решения. Этот принцип имеет большое значение в области дизайна, психологии и маркетинга, поскольку он показывает, как многообразие выбора может влиять на поведение человека. Когда потребители сталкиваются с множеством опций, они могут испытывать перегрузку информацией, что затрудняет процесс принятия решения. Это может вызывать чувство тревоги или неопределенности, и в итоге некоторые потребители могут отказаться от выбора вовсе. Кроме того, закон Хика показывает, что потребители склонны предпочитать более простые и понятные варианты. Они могут отдать предпочтение продуктам или услугам, которые легко воспринимаются и не требуют значительных усилий для анализа. Это объясняет, почему многие компании стремятся упростить свои предложения и сделать их более доступными для понимания. Также закон Хика имеет практическое применение в дизайне интерфейсов, юзабилити и UX-дизайне. Например, при разработке веб-сайтов важно ограничить количество пунктов меню и категорий, чтобы пользователи могли быстро находить необходимую информацию. Сокращение числа опций и создание интуитивно понятных интерфейсов помогает улучшить опыт пользователей и увеличить уровень удовлетворенности.

В маркетинге закон Хика также играет важную роль. Когда потребителям предлагают слишком много товаров или вариантов, они могут испытывать затруднения с выбором. Упрощение предложения и выделение ключевых продуктов помогает сосредоточить внимание клиентов и облегчить процесс покупки. Это может привести к увеличению продаж и повышению лояльности клиентов.

В заключении, закон Хика играет важную роль как в дизайне, так и в маркетинге. Понимание этого закона позволяет компаниям разрабатывать более эффективные стратегии, которые увеличивают вероятность принятия решения клиентами. Важно помнить, что простота и ясность всегда будут ценными в мире, где выбор становится все более сложным и запутанным.

ТРЕНДЫ В ДИЗАЙНЕ УРН ДЛЯ КРЕМАЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Бидбайрова Н.Г., гр. ДГ-121
Научный руководитель ст. преп. Тестина-Лапшина Е.Н.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В последние годы наблюдается изменение в восприятии домашних животных как полноправных членов семьи. Именно поэтому владельцы стремятся увековечивать память о своих питомцах не только в сердце, но и в окружающем пространстве через предметы, которые бы отражали индивидуальность их любимцев. Эти изменения создают новые подходы и концепции, которые делают процесс прощания более личным и значимым.

Одной из основных тенденций является персонализация, так как владельцы домашних животных все чаще ищут уникальные решения, которые отражают индивидуальность их питомцев. Это может проявляться через возможность добавления имени, даты или даже любимых цитат, а также выбор форм и материалов, которые будут передавать характер животного. Например, можно увидеть урны в виде любимых игрушек питомца или в форме его силуэта, что придает глубокий символизм. Другая важная тенденция – это минимализм и элегантность. Многие современные урны обладают чистыми линиями и простыми формами, что позволяет им хорошо вписываться в любые интерьеры. Актуальными становятся нейтральные цвета и натуральные материалы, такие как дерево или керамика. Экологичность также занимает важное место в современных трендах. Стремление к устойчивости и заботе о планете проявляется в дизайне урн, которые создаются из переработанных или биоразлагаемых материалов. Ярким представителем данного решения является биоразлагаемая урна «ROSTOK URN», которая представляет собой технологию высадки растения с использованием праха животного. Это не только соответствует современным экологическим стандартам, но и позволяет владельцам чувствовать себя лучше, зная, что они делают выбор в пользу окружающей среды и дают своему питомцу шанс на новую жизнь в нашем мире.

Технологические инновации вносят свой вклад в развитие дизайна урн. Например, некоторые продукты могут быть оснащены QR-кодами, которые ведут к виртуальным памятникам, где хранятся воспоминания о питомце, фотографии и видео, что позволяет сохранить связь с любимцем даже после его ухода. Таким образом, современные тренды в дизайне урн для праха домашних животных подчеркивают важность личной связи, уважения к природе и стремление к созданию комфортного пространства, где память о питомце будет жить вечно.

ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ: ОТ ТРАДИЦИИ К ЭКСПЕРИМЕНТУ

Кублицкая М.А., гр. ДГ-121
Научный руководитель доц. Манцевич А.Ю.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В связи с ускоренным темпом жизни, информационной загруженностью и повсеместным распространением дистанционной деятельности, цифровая среда формирует новые требования к подаче визуальной информации: она должна максимально привлекать и концентрировать внимание зрителя. Растёт роль эмоционального дизайна и инклюзивности, поскольку пользователи в удалённых условиях взаимодействуют с контентом дольше и ожидают не только функциональности, но и комфорта. В этом контексте визуальные новеллы обладают потенциалом, так как сочетают интерактивность, повествование и графику, что формирует эмоциональную связь между дизайном и пользователем. Данная тема актуальна в связи с динамикой развития и необходимостью внедрения новых подходов в графическом дизайне, а также с распространением жанра визуальной новеллы в СНГ. Несмотря на популярность визуальных новелл среди группы поклонников интерактивных историй, любителей аниме-культуры и независимых разработчиков, жанр остаётся недостаточно изученным в контексте современных тенденций графического дизайна.

Проблема заключается в ограниченном внимании и исследовании со стороны как разработчиков, так и профессионалов в области графического дизайна, что приводит к повторению устоявшихся шаблонов. Многие проекты используют однотипные графические решения, основанные на сочетании текста, статичных или слабо анимированных 2D-иллюстраций в аниме стиле, стандартное оформление пользовательского интерфейса, включающее текстовое окно в нижней части экрана, кнопки для управления («Пропуск», «Авто», «Сохранить», «Загрузить»). Визуальная новелла открыта для внедрения 3D-графики и динамичной анимации, способных сделать повествование более выразительным; а элементы визуальных новелл, включая текстовые диалоги, выборы и стилизованное оформление, могут находить применение в мобильных приложениях, рекламе и мультимедийных проектах.

Таким образом, предоставляется поле для экспериментов в графическом дизайне. Совмещение традиционных приемов жанра с актуальными тенденциями графического дизайна открывает новые возможности для привлечения аудитории, выходя за пределы привычного формата визуальных новелл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМУРСКИХ ПЕТРОГЛИФОВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Константинов И.С., гр. МАГ-Д-724
Научный руководитель проф. Пушкарёв А.Г.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Формирование территориальной идентичности играет ключевую роль в современном мире, где регионы конкурируют за инвестиции, туристические потоки и культурное влияние. Один из значимых элементов идентичности Хабаровского края – амурские петроглифы, древние наскальные изображения, найденные в районе села Сикачи-Алян. Их возраст оценивается от 12000 до 3000 лет, что делает их уникальным наследием не только Хабаровского края, но и всей Евразии. Изображения на камнях включают: фигуры животных, которые отражают мифологические представления древних народов; человеческие силуэты с преувеличенными чертами, символизирующие шаманские обряды; абстрактные символы, имеющие предположительно ритуальное значение.

Сегодня элементы амурских петроглифов активно используются в различных направлениях современного дизайна. Например, известный дальневосточный дизайнер Алена Хабарова создала коллекцию «Душа Амура», в которой древние знаки стилизованы под современные тренды. В рамках проекта «Амурский стиль» набережную города украсили мозаики, вдохновленные наскальными рисунками, что стало важным элементом культурной идентичности региона. Одним из современных примеров интеграции петроглифов в современный дизайн является бренд сувенирной продукции «Хабаризмы». Этот проект активно использует стилизованные изображения амурских петроглифов в проектировании сувенирной продукции, одежды, аксессуаров и полиграфии.

Использование амурских петроглифов в бренде Хабаровского края способствует: созданию запоминающегося визуального образа региона – туристы и жители начинают ассоциировать древние символы с культурой края; развитию культурного туризма – интерес к наскальному искусству может привлечь в регион путешественников, интересующихся этнографией и археологией; коммерциализации культурного наследия – интеграция петроглифов в продукцию способствует экономическому развитию.

Таким образом, использование амурских петроглифов в визуальном языке региона становится эффективным инструментом культурного маркетинга, способным соединить прошлое и настоящее, создавая самобытный образ Хабаровского края в сознании его жителей и гостей.

РОЛЬ БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА УНИВЕРСИТЕТА

Шевякова Е.И., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Любое образовательное учреждение, в частности университет, стремится к повышению узнаваемости, конкурируя за абитуриентов, преподавательский состав и привлечение бизнес-партнеров. Брендированная продукция является неким инструментом коммуникации, которая может усилить узнаваемость высшего учебного заведения, а также привлечь абитуриентов. Айдентика, включающая логотип, фирменные цвета и шрифты формирует индивидуальность организации. Студенты, которые пользуются брендированной сувенирной продукцией своего университета, априори участвуют в продвижении его узнаваемости.

Важным аспектом является качество брендированной продукции, например, одежда из низкокачественного материала не будет востребованной и может создать негативное впечатление об организации, тем самым, отрицательно сказаться на имидже образовательного учреждения. Единая брендированная продукция помогает сформировать положительные эмоции в привлечении инвесторов. Чувство принадлежности важно при формировании положительного имиджа и высокого уровня организационный идентификации в университете. Стоит тщательно подходить к выбору материалов и качеству печати для получения надежной и износостойкой продукции. Современная брендированная продукция может быть разнообразна: от простых промо-сувениров до эксклюзивных подарков. Стоит учитывать, тип материала, на который в дальнейшей будет наноситься логотип предприятия, это могут быть канцелярские принадлежности (ручки, тетради и т.п.), сувенирные аксессуары (кружки, значки, брелоки, календари и т.п.), фирменная одежда, а также специальное оборудование с нанесением фирменного знака образовательного учреждения.

Брендированная продукция необходима для укрепления статуса, формирования имиджа университета с целью привлечения абитуриентов. Бренд университета определяет миссию и ценности образовательного учреждения. Хочется подчеркнуть, что брендированная продукция при качественном подходе к ее разработке является эффективным каналом коммуникации с целевой аудиторией.

ФОРМА И ФУНКЦИЯ: ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА БРЕНДА НА ВЫБОР БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ

Прудникова В.О., гр. МАГ-ТУ-123
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Бутилированная вода становится одним из самых быстрорастущих рынков в индустрии напитков во всем мире. Большинство людей воспринимают бутилированную воду как безопасную, более качественную и альтернативную другим упакованным напиткам. Такое восприятие привело к росту спроса на бутилированную воду, что стало причиной жесткой конкуренции между производителями бутилированной воды, где потребители сталкиваются с проблемой выбора качественного продукта, соответствующего определенным требованиям и характеристикам.

Влияние образа бренда, название бренда, упаковка и цена в конечном счете имеет значение на выбор потребителями. В сфере взаимосвязи бизнеса с потребителем большую ценность имеет упаковка как маркетинговый инструмент. Среди особенностей выбора упаковки бутилированной воды выделяют несколько факторов, таких как использование высококачественных материалов. Стекло, как основной материал, чаще всего используют премиальные бренды-производители питьевой воды, например, «Acqua PANNA» и «Fiuggi». Металл и реже плотный пластик, как материал для бутилированной воды, используют в основном, как и премиальные, так бюджетные бренды-производители питьевой воды, такие как «VOSS» и «Borjomi».

Для продвижения и акцентирования внимания бренда на продуктовой полке среди конкурентов, применяют заметный и основополагающий прием – разнообразие форм бутылки, например, «аптечная», как у производителя питьевой воды «Antipodes», создавая ассоциацию со здоровьем – «волшебным эликсиром». Форма алкогольной бутылки, такая, как у производителя питьевой воды «Cave», напротив, транслирует статус и партнерство и др.

Определенные факторы, как цвет упаковки, логотип, также имеют большое значение при выборе питьевой воды, так как могут влиять на эмоциональное восприятие продукта потребителем. Таким образом, инновационные и творческие подходы к дизайну упаковки могут значительно усилить привлекательность продукта и выделиться среди конкурентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БРЕНД-ПЕРСОНАЖЕЙ

Акназарова К.О., гр. МАГ-Д-724
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современном мире искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Он решает сложные задачи, автоматизирует процессы и вдохновляет на творчество. С его помощью можно быстро сгенерировать изображение, анимацию, музыку. Искусственный интеллект создает запоминающихся бренд-персонажей, используя данные о предпочтениях пользователей. Его алгоритмы анализируют целевую аудиторию, генерируя персонажей, которые соответствуют ожиданиям и интересам потребителей.

Бренд-персонаж или маскот – вымышленный персонаж, который является символом компании. Он помогает сформировать эмоциональную связь между брендом и клиентом. Маскот обладает своим характером и набором эмоций, делая бренд более запоминающимся и привлекательным. Искусственный интеллект обрабатывает большие объемы данных, выявляя актуальные тренды и предпочтения потребителей. Нейросети создают персонажей, способные адаптироваться к взаимодействию с пользователями, улучшая клиентский опыт. Например, чат-боты и виртуальные персонажи могут вести диалог с клиентами, предоставляя персонализированные рекомендации и поддержку, что укрепляет лояльность к бренду. Одним из примеров применения искусственного интеллекта для создания персонажа является российская платформа Calltouch, которая представила маскота как часть нового визуального языка бренда. Персонаж символизирует омниканальный подход компании, олицетворяет гибкость, многофункциональность и поддержку. 3D-изображение маскота в виде осьминога «Омник» было сгенерировано в нейросети «Midjourney» с последующей проработкой в Blender. Персонажу был добавлен скелет, чтобы можно было анимировать его и придавать форму. Осьминог активно используется в маркетинговых материалах, на мероприятиях и в социальных сетях, подчеркивая стремление Calltouch быть на стороне своих пользователей.

С развитием нейросетевых технологий ожидается, что создание новых бренд-персонажей станет еще более инновационным и интерактивным. Виртуальная и дополненная реальность откроют новые горизонты для взаимодействия с персонажами, позволяя потребителям погружаться в миры и истории.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Панфилова М.М., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Полиграфический дизайн или дизайн полиграфической продукции – это разновидность графического дизайна, в задачи которого входит разработка материалов под печатную продукцию. Полиграфическая продукция является основным носителем информации в образовательных учреждениях, к ним относятся учебники, методички, словари и справочники, использующие дизайн как инструмент привлечения внимания и пробуждению интереса к представленной информации. Задача специалиста оформить дизайн таким образом, чтоб информация была воспринята читателем понятно и легко. С решением такой задачи были созданы современные тренды в полиграфическом дизайне, к ним относятся: минимализм, функциональность, информативность, индивидуальность. Отличие каждого тренда друг от друга присутствует, но важнее их идентичность среди друг друга.

Общей задачей является создание визуально приятного опыта для читателя, за это в каждом тренде отвечают шрифт, иллюстрации, цветовая палитра, графические элементы. Используют легко читаемый шрифт, важно применять разные стили шрифтов для текста, это придаст визуальную аутентичность и привлекательность текста, что делает чтение более комфортным. Иллюстрации играют важную роль в запоминании информации читателем, поэтому следует выбирать изображения, связанные с текстом, и использование все в одной цветовой гамме, так как создает визуальную гармонию, ощущение завершенности дизайна и, как следствие, способствует запоминанию материала и комфортному восприятию. Использование графических элементов, таких как логотип, помогает выделить учебное пособие среди остальных.

Существуют и такие тренды, как экологичность, адаптивность и интерактивность. Эти тренды отвечают за использование экологически чистых материалов и интерактивных элементов, таких как QR-код. Что делает полиграфию удобной в использовании и участвует в бережном отношении к окружающей среде.

Современные тренды в полиграфическом дизайне образовательных учреждений – это не только эстетика. Это мощный инструмент, позволяющий сделать учебный процесс эффективным и комфортным.

АНАЛИЗ ТРЕНДОВ В КОРПОРАТИВНЫХ СУВЕНИРАХ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЮ

Лолаева В.В., гр. МАГ-ТУ-123, Соломахин Д.В., гр. ДГ-121
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Корпоративные сувениры – инструмент маркетинга и PR, который помогает компаниям повышать узнаваемость бренда, выстраивать лояльность клиентов и поддерживать корпоративную культуру. Текущие тренды в корпоративных сувенирах включают персонализацию, экологичность, технологичность, функциональность и эксклюзивность. Индивидуальность и эмоциональность – ключевой фактор успешного корпоративного сувенира. Индивидуальные подарки, учитывающие предпочтения клиента, усиливают эмоциональную связь с брендом. Товар должен транслировать ценности компании его носителям. Экологическая ответственность становится приоритетом для компаний во всех отраслях, и бизнес-сувениры не исключение. Компании выбирают перерабатываемые материалы, минималистичную упаковку и многоразовые товары, демонстрируя социальную ответственность. Технологичность проявляется в использовании гаджетов, AR/VR-решений, цифровых подарков (NFT, подписки), что делает сувениры более современными и полезными. Функциональность и практичность корпоративных подарков повышает их ценность для получателей, продлевает срок их использования и усиливает эффект от взаимодействия с брендом. Влияние трендов на бизнес-коммуникацию проявляется в формировании доверия к бренду, улучшении имиджа компании и установлении долгосрочных партнёрских отношений. Будущее корпоративных сувениров связано с дальнейшим развитием digital-подарков, внедрением искусственного интеллекта в персонализацию и увеличением спроса на экологичные решения. Грамотный выбор корпоративных сувениров может стать конкурентным преимуществом компании, влияя на уровень клиентской лояльности и эффективность бизнес-коммуникаций.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА БРЕНДОВ

Лойм Л.А., гр. МАГ-Д-724
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Формирование визуального образа компании играет важную роль в её восприятии, а применение математических методов позволяет повысить

эффективность дизайнерских решений. Подход, основанный на моделировании, способствует оптимизации графических элементов, повышает узнаваемость бренда и помогает прогнозировать предпочтения аудитории. Одним из важных аспектов проектирования визуальной айдентики является соблюдение гармоничных пропорций и симметрии. Законы золотого сечения и правило третей позволяют создавать композиции, которые воспринимаются зрителями как эстетически приятные. Использование фрактальных алгоритмов даёт возможность разрабатывать сложные, но в то же время сбалансированные визуальные структуры. Применение математических моделей в анализе восприятия формы и цвета помогает оптимально подбирать графические элементы. Методы машинного обучения и статистический анализ дают возможность исследовать предпочтения целевой аудитории, выявляя наиболее эффективные цветовые сочетания, формы и шрифты для создания желаемого эмоционального воздействия. Данные исследования позволяют проектировать адаптивные фирменные стили, способные изменяться в зависимости от контекста их использования. Прогнозирование визуальных трендов на основе анализа больших массивов данных помогает корректировать дизайн-коммуникации в соответствии с актуальными потребностями аудитории. Параметрический дизайн представляет собой перспективное направление в создании логотипов и корпоративного стиля. Алгоритмы генерации позволяют формировать элементы, динамически подстраивающиеся под различные платформы и носители, например, интерактивные логотипы могут изменяться в зависимости от времени суток, географического положения или поведения пользователя, создавая персонализированный визуальный образ бренда. Таким образом, применение математического моделирования в графическом дизайне даёт возможность создавать трендовые, продуманные и адаптивные фирменные решения. Научный подход позволяет не только прогнозировать предпочтения аудитории, но и создавать концепции, которые способствуют укреплению позиций бренда. В современных условиях цифровой трансформации использование математических методов становится важным фактором построения визуальной идентичности компании.

ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ В ДИЗАЙНЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО КАЛЛИГРАФИИ И ЛЕТТЕРИНГУ

Чуканова О.С., гр. МАГ-Д-724
Научные руководители доц. Манцевич А.Ю., ст. преп. Баринова Е.М.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современном мире издательства, создающие обучающий контент, используют различные приемы для оптимизации учебного процесса, повышения конкурентоспособности продукта. В цифровую эпоху одним из актуальных инструментов является кинетическая типографика. Кинетическая типографика – это техника анимации текста. Включает в себя такие эффекты как перемещение, вращение, морфинг (трансформация текста в изображение или в другой текст), изменение прозрачности, цвета, размера букв и т. д. Одной из популярных программ для создания таких роликов является Adobe After Effects. Кинетическая типографика помогает выделять необходимую информацию среди статичного текста, передавать эмоцию зрителю, сокращать количество часов, проведенных за самостоятельным обучением, превратив процесс в динамичное повествование. Сейчас анимацию текста используют при создании учебных изданий, напрямую относящихся к искусству типографики, например, в электронных учебных пособиях для популяризации каллиграфии и леттеринга. Так, «Современная славянская вязь. Учебное пособие и прописи по каллиграфии» 2023 года от Виктора Пушкарева – это вариант эффективного синтеза исторического искусства и кинетики. Электронный файл содержит не только статичный текст и прописи, но и большое количество gif-файлов в стиле морфинга для демонстрации вариативности славянской вязи. Данным приемом автор сокращает количество монотонной информации, объединяя ее в динамичную презентацию славянской типографики, погружает зрителя в исторический контекст, увеличивая вовлеченность аудитории. Таким образом, обучающийся, вместо большого количества изображений и текста, получает быструю и наглядную трансляцию информации, сокращенную до одного анимированного файла.

Итак, применение кинетической типографики в обучающих пособиях по каллиграфии и леттерингу сокращает информацию и затраченное на ее изучение время, имеет эмоционально-развлекательный эффект, благодаря своей динамичной составляющей, позволяет оптимизировать процесс обучения и повысить вовлеченность аудитории в предлагаемый продукт.

МОУШН-ДИЗАЙН В СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ

Мокеев И.В., гр. МАГ-Д-723
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Современные территориальные бренды стремятся к максимальной вовлеченности аудитории, поэтому визуальная идентичность региона не должна ограничиваться статичной графикой. Динамичный дизайн усиливает эмоциональный посыл, передает смыслы и повышает конкурентоспособность региона, помогает формировать живой образ, объяснять культурные, экономические и другие особенности территории. В условиях визуального шума статичными изображениями гораздо сложнее привлечь внимание аудитории – динамические элементы становятся эффективнее.

Моушн-дизайн применяется в цифровых стратегиях территориального брендинга, включая социальные сети, туристические платформы и городские информационные системы. Целевая аудитория территориального бренда задает более высокие требования к его смысловому содержанию по сравнению с корпоративными и потребительскими сегментами. Восприятие такого бренда может быть непредсказуемым для разработчика, поскольку аудитория испытывает к нему более глубокую эмоциональную привязанность, воспринимая его как часть собственной идентичности. Динамическое визуальное оформление способствует формированию устойчивого образа региона за счет более наглядной передачи его ценностей и концепций. Будущее территориального брендинга связано с адаптацией к новым цифровым форматам и технологиям. Анимационный контент запоминается, формирует у аудитории отношение к бренду. Работает на долгосрочную перспективу. Моушн-дизайн позволяет регионам адаптироваться к современным цифровым тенденциям, усиливать эмоциональную связь с аудиторией и формировать устойчивый образ в медиапространстве.

ТЕХНИКИ АНИМАЦИОННОЙ ГРАФИКИ В РЕКЛАМЕ ЛИЧНЫХ БРЕНДОВ

Петросова М.С., гр. МАГ-Д-724
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В рекламе личных брендов используются приемы для привлечения внимания зрителя, в том числе и анимационная графика. Анимация используется для создания движения фирменного знака, маскота,

анимации на сайтах или баннерах. В зависимости от позиционирования личного бренда, для создания анимационной графики могут быть выбраны различные техники, например покадровая анимация или stop-motion анимация. Техники отличаются подходами к созданию анимации не только на этапе создания изображений (кадров), но и на всех подготовительных этапах. Сценарий и режиссура будут строиться в зависимости от выбранной техники анимации. Художник-аниматор в начале разработки проекта должен учитывать технические особенности выбранного для создания метода анимации, также данные особенности необходимо учитывать в процессе финального монтажа видеорекламы.

Наиболее часто в анимационной графике используется анимация с использованием ключей, такой вид анимации называется “перекладной”. Данный вид анимации является самым недорогим в производстве и занимает наименьшее количество времени для создания. Наиболее затратной в производстве анимационной графики является техника stop-motion, где для создания анимации необходимо использовать специальное оборудование, фотокамеры, поставленный свет и подготовленный для анимации материал, будь то персонаж, или разобранный по частям логотип для будущей анимации. Техника stop-motion подразумевает наличие физических материалов для анимации. Анимация в данной технике создаётся путём последовательного фотографирования кадров, для каждого кадра передвигается та или иная часть физической модели. Данный метод анимации позволяет использовать разнообразные материалы, начиная от тряпичных или пластилиновых кукол и предметов, способных оказаться в кадре, вплоть до создания анимации из стекла, с использованием техник мозаики и витража.

Анимационная графика является неотъемлемой частью рекламы личных брендов, позволяя сократить затраты на создание видеоконтента. Анимационная реклама подчеркивает позиционирование бренда, поскольку в анимации могут быть использованы различные техники, влияющие на восприятие рекламы зрителем.

ВЛИЯНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Краус А.Ф., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Козырева Л.К.
Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Применение математического моделирования в проектировании графических решений полиграфической продукции способствует совершенствованию визуальной структуры и повышению её эффективности. Одним из направлений является алгоритмический подход,

базирующийся на математических закономерностях и вычислительных методах, которые оптимизируют композицию и адаптивность визуального контента. Математические модели позволяют прогнозировать зрительное восприятие, разрабатывать структурированные композиции и учитывать когнитивные особенности пользователей. Методы параметрического и процедурного моделирования способствуют созданию адаптивных графических решений, изменяющихся в зависимости от контекста использования. Применение пропорциональных систем, симметрии, стохастического анализа и статистических алгоритмов обеспечивает визуальную целостность и предсказуемость восприятия. При машинном обучении система обрабатывает данные о предпочтениях аудитории и формирует рекомендации по цветовому и типографическому оформлению. Алгоритмические методы в полиграфии автоматизируют процесс создания макетов, снижая трудозатраты визуальных решений. Инструменты параметрического моделирования помогают разрабатывать адаптивные элементы оформления, которые корректируют пропорции и расположение компонентов в зависимости от формата и требований к носителю. Генеративные методы проектируют сложные графические структуры на основе математических алгоритмов. Технологии, ориентированные на перцептивные модели, анализируют особенности человеческого восприятия, способствуя созданию сбалансированных и информативных композиций. Развитие алгоритмов обработки данных и интеллектуальных систем анализа визуального контента открывает возможности для персонализированного проектирования полиграфической продукции. В будущем ожидается распространение динамических макетов, изменяющихся в зависимости от условий эксплуатации и предпочтений пользователя. Таким образом, алгоритмический подход, основанный на математическом моделировании, является важным инструментом проектирования графических решений для полиграфии.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА В КОНТЕКСТЕ ХАЙ-ТЕК ЭСТЕТИКИ

Аббасова А.Д., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

В последние десятилетия стиль хай-тек становится одним из самых востребованных направлений в архитектуре и дизайне, включая ландшафтный дизайн. Его популярность обусловлена сочетанием эстетической привлекательности и функциональности, что особенно важно в условиях современных тенденций, таких как урбанизация, экологическая

устойчивость и технологический прогресс. Важно отметить архитектурных предшественников, ведь влияние модернизма и конструктивизма с их акцентом на функциональность и минимализм стало решающим фактором зарождения данного стиля.

Ландшафтный хай-тек в основном черпает вдохновение из своего предшественника – архитектуры: строгая геометрия, функциональность каждой детали и отказ от лишних элементов. И главным на данный момент является то, что внимание уделяется инновационным материалам: термостойкому стеклу, анодированному алюминию, перфорированным металлам. А современные технологии, такие как автоматизация, управление освещением через смартфоны, использование дронов для анализа участка, стали неотъемлемой частью. Современные технологии делают стиль хай-тек более привлекательным. Широко используются умные системы управления (полив, освещение, климат-контроль). Энергоэффективные решения, такие как солнечные панели и системы сбора дождевой воды так же стали неотъемлемой частью стиля. Переработанные материалы широко применяются в строительстве дорожек и малых архитектурных форм. Стиль хай-тек в ландшафтном дизайне представляет собой уникальное направление, сочетающее передовые технологии, функциональность и эстетику минимализма. Применение данного стиля на приусадебных участках позволяет создавать современные пространства, которые не только соответствуют эстетическим требованиям, но и отвечают вызовам времени, включая устойчивость, рациональное использование ресурсов и экологическую безопасность.

В заключении необходимо отметить, что стиль хай-тек можно рассматривать не только как современный эстетический подход, но и как практическое решение для создания сбалансированной и функциональной среды. Его дальнейшее развитие и адаптация к условиям различных участков позволяют прогнозировать рост его популярности и влияние на будущее ландшафтного дизайна.

ЭСТЕТИКА КАНТРИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ: ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА УЮТНОГО САДА И ПРИРОДНОЙ ГАРМОНИИ

Александрова К.Р., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Лучшие воспоминания из детства – кружка парного молока, запах свежих яблок, солнечный лучик, пробуждающий вас ранним утром, ласковые руки бабушки, рыбалка с друзьями и остальные прелести

деревенских каникул – вот то, к чему призвано оформление вашего дома в стиле кантри. Исходя из самого понятия «кантри» (в переводе с английского «деревня, страна»), данный стиль характеризуется как деревенский, с различными национальными особенностями. Для данного стиля желательно использовать лишь естественные материалы. В крайнем случае подойдут искусственные, но хорошо имитирующие природные. Побольше дерева, а также камня и поменьше металла. Во всех вещах должна проглядывать домашняя простота и чуточку небрежности. Можно использовать скульптуры. Но они должны отражать деревенский стиль. Хорошо подойдут различные чучела и фигурки лесных животных. Водные элементы, такие как пруды, ручьи или декоративные колодцы, добавляют особую живописность и умиротворение в ландшафтный дизайн кантри. Деревянные беседки, скамейки, маленькие мостики являются не только функциональными элементами, но и неотъемлемой частью эстетики кантри. Цветовая палитра любого кантри – это белый, бежевый, сливочный, топлёное молоко; терракотовый; красный, оранжевый, жёлтый, песочный; оливковый, тёмно-зелёный; голубой и тёмно-синий.

Стиль кантри, который на данный момент уже относительно укоренился в современном ландшафтном дизайне, представляет собой не просто модное течение, а глубокое и многогранное отражение стремления человека к гармонии с природой и созданию пространства, наполненного уютом и спокойствием. Он позволил многим людям создать островки сельской идиллии в условиях городской среды, позволяя возродить связь с прошлым, с природой и с традиционными ценностями. Особенность стиля заключается в его универсальности и способности адаптироваться к различным культурам и климатическим условиям.

Эстетика стиля кантри оказала значительное влияние на современный ландшафтный дизайн, продемонстрировав, как старые традиции, принципы и приемы могут органично вписаться в современные практики, предлагая новые и оригинальные решения. Перспективы развития стиля связаны с его экологичностью, универсальностью и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям времени. Он является не просто стилем оформления, а своеобразной философией жизни. Он служит примером того, как старые традиции и проверенные временем подходы могут вдохновлять новые решения, способствуя развитию более экологичного, гуманного и ориентированного на человека ландшафтного дизайна.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА: ТЕХНОЛОГИИ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Грачев В.Р., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Технический прогресс никогда не стоит на месте и с каждым годом преподносит новые открытия. Если раньше между изобретением, налаживанием производства и внедрением в повседневную жизнь могли проходить десятилетия, как в случае с самолетами и машинами. Менее 10 лет понадобилось смартфонам чтобы попасть в карман подавляющему большинству граждан России и сегодня мы наблюдаем развитие нейронных сетей способных многократно упростить жизнь и труд человека.

Искусственный интеллект (от английского Artificial Intelligence, AI) – совокупность технологий, позволяющих машинам выполнять задачи, традиционно решаемые человеком. К прикладным направлениям ИИ относят создание технических устройств, способных к логическим выводам и рациональному поведению, к приобретению новых знаний и диалогу с человеком-пользователем. Сами нейронные сети – модели машинного обучения, вдохновлённые структурой и функционированием человеческого мозга. Состоят из множества взаимосвязанных нейронов, организованных в три слоя: входной, скрытый и выходной. Входной принимает данные, скрытые обрабатывают и преобразуют данные, выявляя зависимости и логические связи, выходной выдает окончательный результат обработки

Нынешние модели настроены на выполнение и наиболее применимы в двух задачах. 1. Анализ и поиск информации в сети. Языковые модели в короткие сроки способны на анализ обширных объемов информации, что позволяет быстрее находить нужную информацию без ручного прочтения сайтов и просмотра роликов. 2. Автоматизация процессов. Человек большую часть времени тратит на выполнение однотипного труда, кассир сканирует штрих-коды на товарах, редактор анализирует текст на наличие грамматических и фактологических ошибок, переводчик переводит текст на другой язык, эксперт в своей области изучает данные и строит прогнозы, психолог анализирует настроение и психические расстройства человека. Всё это и не только уже умеют делать нейросети что позволяет интегрировать их на разные уровни труда.

Прогресс развития нейронных сетей достиг достаточного уровня, чтобы занять свое место как вспомогательные инструменты на всех этапах проектирования приусадебного участка. Развитие нейросетей и их влияние

на мир уже велико и прямо касается ландшафтного дизайна. Прогресс неостановим, скорость изобретений и влияние их на жизнь и труд людей с каждым годом возрастает по экспоненте, нейросети одновременно приносят хорошие вещи в работу профессионалов облегчая их работу, а с другой стороны лишает этой же работы других профессионалов и подвергает других людей клевете через подделку видео, аудио и фото. Из этого можно сделать, как и положительный, так и отрицательный вывод, главное, как и для чего будут использовать эту технологию.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Егорова А.М., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

В современных дизайнах ландшафта часто используют деревянные изделия. Отдавая предпочтения древесине, мы понимаем, что это натуральный материал, который не вредит здоровью человека и хорошо гармонирует со многими материалами для строительства и декора. Так же дерево достаточно недорогой и легкий материал, который редко трескается и деформируется. Несмотря на немалое количество плюсов, древесину нужно вовремя обрабатывать, обновлять лаковое покрытие и краску. А если этого не делать, то срок службы сократиться на несколько лет, ведь древесина и так не такая долговечная, как металл, например. Но в отличие от металла или камня, дерево не передаёт холодных ощущений от одного прикосновения и, также, не сильно нагревается на солнце. С точки зрения эстетичности, древесина обладает природным, красивым рисунком, что притягивает взгляд. В саду, наполненном зеленью и деревянными изделиями, очень уютно. Существует большое разнообразие деревянных предметов, которыми можно украсить и дополнить дизайн.

На сегодняшний день дерево считается чистым и экологичным материалом, которое при правильной обработке будет служить вам долгие годы. В архитектуре здания проектируются с учетом использования дерева, как в конструктивном, так и в декоративном понятии. Дерево, как элемент, олицетворяет теплоту и уют, и в современном дизайне сохраняет эти качества благодаря инновационным технологиям обработки и использования.

Традиции применения деревянных элементов демонстрируют эволюцию архитектурного языка и культурных ценностей на протяжении веков, сохраняя жизнеспособность в современных подходах к дизайну. Почти ни один ландшафтный дизайн не обходится без деревянных элементов. Они не только поддерживают связь с природой и выполняют

свои функциональные задачи, но, а с эстетической точки зрения дополняют участок своими акцентами, притягивая взгляд зрителя. Благодаря своим качествам древесина хорошо гармонирует с окружающей средой, какой бы она не была, позволяя дополнять себя растениями, рисунками, резьбой. Благодаря инновациям появляются новые перспективы по использованию дерева в ландшафтном дизайне. Происходит гармоничное сочетание настоящего и прошлого. Используются такие технологии, как 3д печать, с помощью которой можно создать почти любую детальную фигуру, даже ту, которую ты сам придумал.

Древесина экологически чистый материал, который приносит лишь пользу. При разложении оно не наносит никаких повреждений окружающей среде. А при правильном ведении лесами, при добывании древесины, природа не будет страдать. Мы должны стараться улучшить не только нашу жизнь, но и создать хорошие условия для нашей природы.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА: ГАРМОНИЯ ЭСТЕТИКИ И ЭКОЛОГИИ

Лапшина Е.Г., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

В последнее время, в связи с тотальной урбанизацией и загрязнением окружающей среды, все большую популярность приобретают стили и вещи, связанные с и пропагандирующие единение, сближение с природой, дабы совместить полезное с приятным – удовлетворить собственное желание прекрасного и хоть немного, но уменьшить нагрузку на природу экологичным уголком.

Эко-стиль изначально создавался для того, чтобы буквально «спасать» жителей больших городов от напряжения и негатива, вызванных ускоренным ритмом жизни, а также загрязнением экологии. Все чаще высказывалось мнение, что человек – это не повелитель природы, а ее часть, ее дитя. Человек не должен бороться с силами природы. Нужно стремиться к сохранению окружающей среды.

Основная идея в создании ландшафтного пространства – это создание пространства, которое максимально приближено к дикой природе, без фигурных кустов, использования искусственных материалов и сложных декоративных композиций. На формирование экологического стиля значительное влияние оказала теория ландшафтного дизайна, развитие которой подчеркивало важность взаимодействия человека с природой, интеграции рельефа и архитектуры, а также устойчивости дизайна к изменениям в окружающей среде. В природном саду не

допускаются нарочито ровные линии, симметрия, декоративное оформление кроны растений, синтетические удобрения, использование искусственных материалов, а также большое количество предметов, созданных людьми – все это чуждо природе.

Одним из самых известных экологических ландшафтных проектов Европы является Вертикальный сад Патрика Блана, расположенный во Франции. Он представляет собой «живую» стену из различных растений, собранных в одну экосистему. Всего таких садов несколько, и автор успел возвести еще несколько подобных «стен» в других городах и странах. Еще один интересный пример эко-ландшафта продемонстрировал Ванг Чжиюань, создавший инсталляцию в виде 11-метрового торнадо, состоящего из пластиковой тары. Автор оставил однозначное послание: неэкологичные материалы должны правильно утилизироваться, а не складироваться на свалках. Найти примеры влияния ландшафтного дизайна на экологию можно и в более простых примерах – парках, садах, лесопарках и скверах, разбитых посреди городской застройки. В «городах будущего» концепция повсеместного озеленения используется очень часто, даже если их строительство ведется в пустыне. Многие дизайнеры предлагают постепенно стирать рамки между городом и загородом. Это позволит строить дома в естественных пространствах, где озеленение уже продумала природа.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОЛОНИАЛЬНОГО СТИЛЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Макарова Я.К., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Колониальный стиль, возникший в результате влияния европейских колоний на местные ландшафты, представляет собой уникальную комбинацию архитектурных и садовых решений. В современном дизайне этот стиль может быть интерпретирован через призму устойчивого развития, сочетания традиций и современных технологий. Изучение исторических корней колониального стиля помогает понять его эволюцию, а современные интерпретации открывают новые подходы к созданию функциональных и эстетичных ландшафтных пространств. В ландшафтном дизайне колониальный стиль характеризуется строгостью форм, симметрией, использованием террас, садов с геометрическими планами и оригинальными водными элементами. Применение локальных растений и материалов также является его отличительной чертой. Современные интерпретации колониального стиля учитывают принципы устойчивого развития, а также стремление к созданию функциональных и

эстетически привлекательных пространств, что делает его актуальным и сегодня.

Колониальные сады и парки характеризуются четкими принципами планировки и особенностями, которые отражают симметрию и регулярные формы. Основой планировки колониальных садов служила строгая геометрия с четко определенными аллеями, террасами и цветниками, создающими визуальный порядок. Это подчеркивало организованность и контроль над природой, что было типично для европейского дизайна. Ландшафтное оформление в колониальном стиле использует натуральные материалы, для создания гармоничных и эстетически привлекательных пространств. Такие материалы не только подчеркивают архитектурные особенности зданий, но и помогают интегрировать ландшафт с окружающей природой. Одним из ключевых элементов, формирующих атмосферу таких садов, являются экзотические растения. Эти удивительные виды, привезенные из дальних стран, не только обогащают визуальное восприятие, но и создают особую атмосферу, полную истории и загадок.

Анализ использования традиционных и современных элементов в проектах в колониальном стиле показывает, что успешное сочетание этих аспектов может привести к созданию уникальных пространств, которые сохраняют историческую значимость и отвечают современным требованиям. Это требует от дизайнеров глубокого понимания как культурного наследия, так и современных тенденций в архитектуре и ландшафтном дизайне. Таким образом, историческое наследие не только обогащает современное ландшафтное проектирование, но и способствует созданию устойчивых, функциональных и эстетически привлекательных пространств.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

Плетнева А.А., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Ландшафтный дизайн в стиле хай-тек – это современное направление в оформлении уличных пространств, которое сочетает в себе инновационные технологии, минимализм и функциональность. Этот стиль характеризуется четкими линиями, металлическими и стеклянными элементами, а также применением современных технологических решений. С развитием информационных технологий и компьютерного моделирования архитектура стала более сложной и разнообразной. Новые

строительные материалы, такие как стекло с высокой прочностью и легкие металлы, позволили создавать более смелые конструкции. Это также способствовало появлению концепции «умного дома», где технологии интегрированы в повседневную жизнь. Хай-тек во многом пересекается с минимализмом, который акцентирует внимание на простоте и функциональности.

Современные технологии, такие как компьютерное моделирование и 3D-печать, значительно изменили подход к ландшафтному дизайну. Архитекторы и дизайнеры могут создавать сложные и уникальные формы, которые ранее были невозможны. Это позволяет им разрабатывать более функциональные и эстетически привлекательные пространства.

Использование новых материалов, таких как композитные материалы, переработанный пластик и устойчивые к погодным условиям покрытия, меняет подход к созданию ландшафтных объектов. Использование технологий, таких как системы сбора дождевой воды, зеленые крыши и вертикальные сады, позволяет интегрировать природу в городскую среду и улучшать качество жизни. Ландшафтный дизайн в стиле хай-тек стремится к гармонии между природными элементами и технологическими решениями. Одновременно строгий и роскошный, сад в стиле хай-тек станет гармоничным продолжением построек в современных стилях, особенно таких ярких, как минимализм или лофт. Технологичность сада прекрасно подчеркнет достоинства жилья, использующего концепцию умного дома. Хай-тек в ландшафтном дизайне приусадебных участков представляет собой синтез современных технологий и эстетики, предлагая функциональные решения для создания комфортных и стильных пространств. Перспективы этого направления связаны с устойчивым развитием и интеграцией инновационных технологий, что позволит создавать не только красивые, но и экологически ответственные ландшафты.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛИЙСКОГО СТИЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Кузнецова Е.А., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Английский стиль в ландшафтном дизайне – один из самых популярных и востребованных решений в оформлении уютного уголка возле любого дома. Этот стиль возник как реакция на строгие геометрические формы французских садов барокко и стремился создать «картину» природы и её естественных условий. Дизайнеры использовали

не чертежи и архитектурные планы, а графические наброски и акварельные эскизы. Английская культура и её традиции оказали значительное влияние на ландшафтный дизайн, создавая уникальные стили и подходы, которые гармонично сочетают формальность и естественность. Слияние формальности и природной неформальности в английском стиле дизайна является одной из ключевых характеристик, определяющих уникальность английского ландшафтного искусства. Формальные элементы включают симметричные аллеи, партеры, бордюры и фонтаны, создающие порядок. Неформальные компоненты, такие как дикие цветы и свободно растущие деревья, придают пространству живость. Английская философия, развивавшаяся с XVIII века, также повлияла на садоводство, создавая пространства, которые не только служили бы для эстетических целей, но и отражали бы гармонию с окружающим миром. Английский стиль ландшафтного дизайна открывает широкие горизонты для создания функциональных и эстетически привлекательных частных территорий. Одной из его ключевых особенностей является зонирование пространства, позволяющее разделить участок на несколько функциональных зон, таких как сад, огород и зона отдыха.

Одним из центральных элементов английского сада являются многолетние растения, обеспечивающие постоянное цветение и разнообразие текстур. Например, в одном цветнике можно сочетать яркие астры, нежные лилии и ароматные лаванды, или использовать сразу однолетние и многолетние – яркие петунии, бархатцы, гвоздики и другие. Озера и пруды также являются частью английских садов. Их оформление обычно учитывает естественные ландшафтные формы, что позволяет им гармонично вписываться в окружающую природу. Вокруг такого водоема можно разместить скамейки, чтобы наслаждаться природными пейзажами и звуками. Также можно использовать фонтаны, журчание которых создает успокаивающую атмосферу, способствующую расслаблению и медитации.

В современном мире всё больше людей стремятся создать на своём участке уникальный и уютный уголок, отражающий их индивидуальность и предпочтения, а английские сады продолжают оставаться актуальными.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИЛЯ ШАЛЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Игнатовская Е.К., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Стиль шале, исторически ассоциируемый с альпийскими регионами Европы, в последние годы становится все более популярным в

ландшафтном дизайне. Этот стиль, который изначально возник как ответ на суровые климатические условия горных районов, сегодня привлекает внимание не только архитекторов и дизайнеров, но и широкой публики. Возрождение стиля шале связано с его уникальной эстетикой, гармонией с природой и возможностью создания уютного пространства. С течением времени стиль шале стал символом альпийской культуры и привлек внимание туристов. В XIX веке началась эпоха романтизма, когда архитектура шале стала ассоциироваться с идиллией горной жизни и природой. Это привело к тому, что стиль стал использоваться не только для построек в горах, но и для загородных домов и курортов по всей Европе. В XX веке стиль шале претерпел дальнейшую эволюцию: современные интерпретации включают использование новых материалов (бетон, стекло) наряду с традиционными (дерево), а также внедрение современных технологий строительства. Такой подход позволяет создавать комфортные жилые пространства без потери уникального характера стиля. Шале также часто используются как места для отдыха или вторичные резиденции для городских жителей – это создает связь между городской культурой и природным окружением. Малые архитектурные формы так же утонченно подчеркивают стиль Шале. Открытые павильоны служат отличным местом для отдыха на природе и могут стать центром притяжения на участке. Мостики и скамейки не только функциональны, но также помогают создавать целостность дизайна благодаря своей эстетической ценности.

Таким образом, стиль шале в ландшафтном дизайне основывается на использовании натуральных материалов и цветов, создании гармонии с окружающей средой через простоту форм и удобство мебели. Эти аспекты делают пространство уютным и привлекательным для проживания на свежем воздухе. Стиль шале оказывает значительное влияние на формирование эстетически привлекательного и экологически устойчивого ландшафта благодаря своему вниманию к деталям, использованию натуральных материалов и интеграции с окружающей природой. Будущее стиля шале заключается в сбалансированном сочетании традиций и современных технологий, что позволит создавать функциональные приусадебные участки без ущерба для природы.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В СКАНДИНАВСКОЙ ТРАДИЦИИ: СИМБИОЗ ПРИРОДЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Яшина К.А., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

В современном мире ландшафтный дизайн играет важную роль в создании комфортной и гармоничной среды обитания человека. Одним из наиболее популярных направлений является скандинавский стиль, который привлекает внимание своей простотой, функциональностью и акцентом на природные элементы. Он предлагает новые подходы к восприятию и использованию внешнего пространства, делая акцент на экологической устойчивости и практичности решений. Холодный климат, короткие лета и обильные осадки определяют выбор растений и материалов, а также стиль и функциональность ландшафта. В таких условиях дизайн направлен на создание стабильных и долговечных структур, сочетающихся с окружающей средой. Скандинавский дизайн направлен на максимально эффективное использование доступной территории. Пространство делится на функциональные зоны, которые могут включать в себя садовые участки, площадки для отдыха, детские игровые зоны. Часто используются элементы, которые выполняют несколько функций. Например, скамейки могут служить местом для отдыха и хранения садового инвентаря, а перголы, могут использоваться как опоры для растений и укрытия от солнца. Модульные конструкции позволяют легко адаптировать пространство под различные нужды.

Использование натуральных материалов играет важную роль в создании скандинавского ландшафта. Камень применяется для мощения дорожек, возведения стен и создания декоративных элементов. Дерево – популярный материал в скандинавском дизайне. Из него изготавливают постройки, скамейки, перголы и ограждения. Скандинавский ландшафтный дизайн известен своей простотой и элегантностью, где нейтральные и природные цвета играют ключевую роль в создании спокойной и гармоничной атмосферы. Такой дизайн акцентирует внимание на использовании местных и устойчивых растений, что способствует созданию гармоничных и природных пространств.

Скандинавский подход оказывает значительное влияние на улучшение биоразнообразия и устойчивость экосистем. Он стимулирует использование местных растений, которые лучше приспособлены к условиям региона и способствуют созданию благоприятных условий для местных животных и насекомых, а также снижают потребность в воде и удобрениях.

СИМБИОЗ ПРИРОДЫ И АРХИТЕКТУРЫ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ В СТИЛЕ ПРОВАНС

Семененко Д.А., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

В современном ландшафтном дизайне с каждым годом видны значительные изменения, объединяющие нынешние архитектурные тенденции с историческими элементами. Стиль Прованс начал формироваться в 17 веке, когда состоятельные французские семьи переезжали на юго-восток страны подальше от городской суеты, и снова вернулся в моду. Стиль Прованс создает атмосферу удаленного от города места, где каждая деталь имеет свою функцию и заложенный в нее смысл. Стилю присущи спокойные выбеленные оттенки, эффект «под старину», а также ткани, такие как: лен, хлопок, шифон, трикотаж и шерсть, которые могут прекрасно дополнить пространство. Симбиоз природы и архитектуры в данном случае раскрывает красоту окружающей среды, подчеркивает ее. К тому же, для владельцев дома и участка, ухаживание за клумбами может стать приятным хобби. Основная особенность проектирования приусадебных участков в стиле Прованс – это зонирование. Важным элементов в стиле Прованс является создание уединенных уголков, где можно окунуться в атмосферу спокойствия и умиротворения. В разделении участка на зоны нужно также учитывать его рельеф и особенности ландшафта.

Экологические и устойчивые принципы становятся всё более важными в современном ландшафтном дизайне. В контексте стиля Прованс это означает использование местных и устойчивых растений, которые хорошо адаптированы к климатическим условиям региона. Это не только помогает создать гармоничный и естественный вид сада, но и способствует сохранению окружающей среды. Местные растения требуют меньше ухода и ресурсов для поддержания их здоровья, что делает их идеальным выбором для экологически ответственного дизайна. Кроме того, использование устойчивых материалов, таких как камень, дерево и металл, также способствует созданию долговечного и устойчивого ландшафта. Светодиодное освещение может использоваться для создания уютной атмосферы вечером и ночью, а также для привлечения насекомых-опылителей.

Стиль Прованс может быть успешно объединен с другими стилями, такими как минимализм, кантри и даже элементы современного дизайна. Минимализм может привнести простоту и элегантность в дизайн сада, в то время как кантри добавляет теплоты и уюта. Эклектика позволяет создать

уникальный и индивидуальный ландшафтный дизайн, который отражает личность владельца и его предпочтения. Важно помнить, что главное в ландшафтном дизайне – это создание пространства, которое приносит радость и удовлетворение своему владельцу. Таким образом, стиль Прованс не только показывает эстетическую ценность, но и затрагивает важные социальные и экологические аспекты, которые выражаются через современный ландшафтный дизайн.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Серебрякова Е.А., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Современная ландшафтная архитектура неразрывно связана с освещением, которое играет ключевую роль в создании комфортных и эстетически привлекательных пространств. С развитием технологий освещения, таких как неоновые и светодиодные лампы, освещение в садах и парках стало более энергоэффективным и разнообразным. Ландшафтное освещение используется для создания атмосферы и акцентирования на определенных элементах ландшафта. В современном освещении активно используются умные технологии, позволяющие управлять освещением через мобильные приложения и системы автоматизации. В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым источникам света, таким как солнечные панели и светодиоды, что позволяет создавать устойчивые и энергоэффективные решения для освещения садов и парков. Современные технологии позволяют создавать свет с различными спектрами и цветами, которые могут создавать атмосферу, подходящую под то или иное настроение.

Правильное освещение может выделить уникальные элементы фасадов, такие как текстуры, формы и цвета. Это создает визуальный интерес зрителя к архитектурным особенностям строения. Так же оно может задавать настроение и атмосферу пространства. К примеру, теплые тона света создают уют и комфорт, в то время как холодные тона могут передавать современность и строгость. Использование различных источников света и эффектов (например, смена цвета или интенсивности) может создать ощущение динамики и движения, что делает пространство более живым. Подсветка деревьев и растений позволяет подчеркнуть их формы и текстуры, создавая интересные визуальные эффекты, например, направленный свет может выделить ветви и листву, создавая игру теней на земле. Использование цветного света или различных источников света может выделить определенные растения, такие как цветущие кустарники

или декоративные деревья, привлекая внимание к их красоте. Различные типы освещения – мягкое, акцентное и декоративное – могут использоваться для достижения определенных эффектов и создания уникальной атмосферы.

Значение освещения в создании гармоничного и функционального пространства приусадебных участков невозможно переоценить: оно не только улучшает эстетическое восприятие, но и способствует комфортному использованию территории в любое время суток. Таким образом, современные осветительные решения становятся неотъемлемой частью ландшафтного дизайна, формируя будущее, в котором красота и функциональность будут идти рука об руку.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АНГЛИЙСКИЙ ЛАНДШАФТ

Шиммер М.В., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Английский сад – это не просто сад, это философское и эстетическое явление, отражающее эволюцию взглядов на природу и красоту. Его исторические корни уходят вглубь веков, а ключевые характеристики продолжают вдохновлять ландшафтных дизайнеров и садоводов по всему миру. Он призывает наслаждаться естественной красотой, гармонией и спокойствием. Английский стиль стал эталоном классического ландшафта благодаря уникальному сочетанию нескольких факторов, сложившихся в течение исторического периода. Изначально английский пейзажный парк отказался от строгих геометрических форм и искусственности, характерных для французских садов, в пользу естественности. Этот отказ стал революционным шагом, вдохновлённым философией романтизма, которая ценила красоту дикой природы и индивидуальное самовыражение. Имитация природного ландшафта, отказ от формализма и органичность стали лейтмотивом английского парка. Пейзаж должен вызывать эстетическое наслаждение, как при взгляде на картину или поэтическое описание природы. Акцент на перспективе, многослойность объема – основные принципы дизайна английского сада.

Анализируя все принципы, составляющие суть этой тенденции, можно отметить, что английский стиль в ландшафтном дизайне – это не просто набор правил, а целая философия, основанная на любви к природе, гармонии и красоте. Все основы этого стиля направлены на создание естественного, живописного и уютного пространства, которое радует глаз и определяет душевное спокойствие. Соблюдение этих принципов позволяет воплотить в жизнь сад, который создаст впечатление, будто существует уже много столетий, и продолжает гордо стоять, неся в себе

вековую тяжесть истории, вдохновляя и радуя своим неповторимым очарованием и тайной. Современный английский ландшафтный дизайн, несмотря на верность своим традиционным принципам, претерпевает изменения, отражая современные тенденции, новые технологии и экологические требования. Из сложившихся на данный момент принципов в английском ландшафтном дизайне можно выделить важную мысль – это динамично развивающееся направление, которое адаптируется к современным потребностям и вызовам. Оно сочетает в себе верность традициям и стремление к инновациям, функциональности и красоте. Своей идеей гармонией с природой на фоне экологических проблем стиль остаётся актуальным, почему и вдохновляет многих дизайнеров на дальнейшее использование в проектах, что помогает направлению развиваться дальше и дарить новые впечатления. Сохраняя свое очарование, сад становится функциональнее и удобнее для современных потребностей человека.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СТИЛЯ АР-ДЕКО В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛАНДШАФТОВ

Колдина Е.Г., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

В современном ландшафтном дизайне с каждым годом видны значительные изменения, объединяя нынешние архитектурные тенденции с историческими элементами. Он сочетает в себе геометрические формы, яркие цвета и роскошные элементы. А ещё этот стиль создаёт такие пространства, которые отражают индивидуальность и вкус владельца. Элементы Ар-деко дают изысканность и характер в современные проекты. Стиль Ар-деко не только радует глаз, но и очень практичный. Во-первых, прямые линии, повторяющиеся узоры и симметричные формы помогают легко чувствовать пространство вокруг. Во-вторых, стиль Ар-деко помогает максимально использовать весь ландшафт, разбивая его на зоны. В-третьих, он включает в себя уникальные фонтаны, скульптуры и другие объекты, характерные только для него. В-четвёртых, стилю присущи яркие и контрастные цвета, в том числе и металлические оттенки, которые придают ландшафту драматизм и элегантность. И в-пятых, дизайнеры используют дорогие и натуральные материалы, такие как мрамор, шёлк, кожа. Стиль использует новые технологии и подходы к разработке индивидуальных проектов, которые отвечают всем требованиям заказчика.

Ландшафтный дизайн должен быть не только красивым, но и удобным в использовании, то есть дорожки – удобными для прохода, а зоны отдыха – для комфортным для общения. Это делается для того, чтобы

людям было приятно и удобно находится в саду или парке. Симметрия помогает создать порядок и гармонию, что делает пространство спокойным и привлекательным. Стиль Ар-деко совмещает в себе современные материалы и формы, то есть можно использовать как новые технологии, так и традиционные природные материалы. В ландшафте дизайнеры добавляют металлические, стеклянные и бетонные элементы, чтобы создать современный вид пространства. Для поддержки растений используются металлические конструкции. Можно наблюдать стеклянные беседки, похожие на оранжереи, стеклянные водоёмы. Это делает ландшафт уникальным и интересным. Стиль Ар-деко умеет создавать баланс между природными элементами и искусственными композициями. В дизайне используется как природные красоты, так и созданные человеком объекты, которые вместе создают гармоничное пространство. Стиль Ар-деко известен своим оригинальным подходом к цветам и текстурам. Чаще всего применяют чёрный и белый цвета, для создания контрастных эффектов. Золото и яркие пастельные оттенки добавляют глубину и роскошь оформлению. Глянцевые и зеркальные поверхности создают отражения, что усиливает ощущение просторности и света в интерьере. Искусственная патина (окисление металла) добавляет атмосферность и придаёт предметам характер и стиль.

Стиль Ар-деко имеет большое значение для ландшафтного дизайна и предоставляет возможности для успешной интеграции в современные и будущие проекты, а также для создания уникальных и выразительных пространств на частных участках.

ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ПРИУСАДЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Крякова С.Ю., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Эстетика минимализма в ландшафтном дизайне приусадебных территорий» обусловлена несколькими факторами, которые свидетельствуют о растущем интересе к минималистическим подходам в оформлении окружающего пространства. В последние годы наблюдается тенденция к упрощению и минимализации как в архитектуре, так и в ландшафтном дизайне. Потребители все чаще отдают предпочтение простым, но стильным решениям, что делает эстетику минимализма особенно актуальной. Простота и гармония, характерные для минималистических решений, способствуют созданию спокойной и умиротворяющей атмосферы, что особенно важно для современных людей, испытывающих стрессы в повседневной жизни. Минимализм в

контексте дизайна – это философия, сосредоточенная на простоте и функциональности. Он предполагает использование минимального количества элементов для достижения максимального эффекта. Использование геометрических форм и ясных линий помогает создать организованное и спокойное пространство. Это могут быть четкие контуры дорожек, аккуратные границы клумб и прямые линии в посадках. Такого рода решения способствуют визуальной ясности и ощущению порядка. Вместо изобилия декоративных деталей, минимализм предлагает сосредоточиться на нескольких важных элементах, которые будут наиболее выразительными. Это могут быть оригинальные растения, интересные текстуры или необычные формы мебели. Такой подход позволяет создать акценты и придаёт пространству уникальность без перегруженности. Эти принципы помогают создать пространство, в котором царит гармония, спокойствие и легкость, позволяя воспринимать природную красоту в её чистом виде.

Минималистичный дизайн характеризуется простотой и ясностью форм, что создает расслабляющую атмосферу. Минимальное количество элементов и хорошо продуманные пространства способствуют снижению стресса и повышению общего благополучия. Чистота линий и лаконичность форм помогают человеку сосредоточиться на природе и собственных чувствах, создавая ощущение гармонии. Минимализм помогает избежать перегруженности визуального пространства, что особенно важно в условиях городских ландшафтов. Простые и лаконичные формы делают пространство более открытым и легким для восприятия, позволяя каждому элементу выделяться и запоминаться. Таким образом, минимализм становится не просто трендом, а важным шагом на пути к созданию комфортного и целостного пространства, где каждый может находить вдохновение и наслаждаться красотой простоты.

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

Забродина А.В., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Световой дизайн – это направление дизайна, базирующееся на трёх основных аспектах освещения. Эстетическое восприятие очень важно, чтобы освещение было комфортным, способствовало созданию настроения: успокаивало, развлекало или стимулировало к работе в зависимости места назначения. Эргономический аспект – освещение должно быть функциональным, способствовать правильному восприятию зрительной информации, положительно влиять на работоспособность, не

вызывать утомляемость. Энергоэффективность – освещение не должно быть избыточным или не нужным. Для каждого вида зрительной деятельности разработаны определенные нормативы, определяющие минимальный и рекомендуемый уровень освещенности. Свет и тень играют ключевую роль в восприятии формы и объема в ландшафтном дизайне. Освещение также влияет на восприятие масштаба и пропорций пространства. Освещение сада может быть как функциональным, так и декоративным. Задача функционального освещения – помощь в ориентации в пространстве и обеспечение безопасного передвижения в вечером или ночью. Основная же функция декоративного освещения – эстетическая. Этот тип освещения не менее важен, так как позволяет создавать световые композиции и эффекты, расставляет акценты, подчеркивающие достоинства ландшафта и отводящие взгляд от недостатков.

При составлении проекта, важно выделить главные объекты (дом, подъезды к нему, гараж), потом фоновые элементы, обозначить локальные точки, после этого сформировать плавные переходы между этими структурами. Распланировать освещение лучше до того, как будет полностью оформлен сад. Современные технологии управления освещением значительно изменили подход к ландшафтному освещению, позволяя удаленно изменять сценарии освещения и создавать уникальную атмосферу. Ландшафтное освещение играет ключевую роль в формировании восприятия пространства в вечернее и ночное время. Оно не только обеспечивает безопасность и комфорт, но и создает нужную атмосферу. Правильно спроектированное освещение подчеркивает архитектурные и природные элементы, делает пространство более привлекательным и функциональным. Освещение может менять восприятие территории, создавая различные эмоции – от уюта и спокойствия до динамики и энергии.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И СИМВОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САДОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Федорова С.А., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Садовая скульптура – это не просто элемент декора, а важный компонент ландшафтного дизайна, который способен преобразить пространство, придавая ему уникальность и характер. В современном мире, где стремление к эстетике и индивидуальности становится все более актуальным, садовая скульптура занимает центральное место в создании гармоничных и выразительных ландшафтов. Садовая скульптура имеет

значительный потенциал в создании уникальных пространств, отражающих вкус владельца и культурные контексты. Она выполняет роль визуального акцента и функционального элемента, организуя пространство. В условиях урбанизации, где природа уступает место искусственным элементам, садовая скульптура становится связующим звеном между человеком и природой, создавая оазис спокойствия и красоты.

Значение садовой скульптуры изменилось: в современных ландшафтных проектах она не только украшает пространство, но и выполняет функциональные задачи, структурируя его и создавая фокусные точки. Современные скульптуры могут отражать актуальные темы, такие как экология и устойчивое развитие, используя экологически чистые материалы и технологии, что подчеркивает связь человека с природой. Современные подходы к садовой скульптуре отличаются разнообразием форм и материалов, включая металл, стекло и переработанные материалы. Современные скульптуры могут быть абстрактными или реалистичными и часто отражают актуальные темы, такие как экология и устойчивое развитие. Размещение скульптур стало более интерактивным, с интеграцией в ландшафт для создания динамичных композиций, меняющихся в зависимости от времени суток и сезона. Современные тенденции в дизайне садов акцентируют внимание на экологической устойчивости и социокультурных аспектах. Скульптуры становятся символами, отражающими культурные и социальные ценности, передавая сообщения о важности охраны окружающей среды и уважения к культуре.

Интеграция скульптуры в ландшафтный дизайн требует учета множества факторов. Скульптура должна органично вписываться в общий замысел сада, включая его стиль, цветовую палитру и текстуры растений. Необходимо тщательно выбирать скульптуру по ее эстетическим и символическим значениям, продумывать размещение, чтобы она стала центром внимания или гармонично вписывалась в ландшафт. Также следует учитывать сезонные изменения и взаимодействие с другими элементами, чтобы обеспечить долговременную привлекательность. Таким образом, садовая скульптура не только украшает пространство, но и способствует гармонии между человеком и природой, отражая культурные и личные ценности владельцев.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН В СТИЛЕ ШАЛЕ: СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Балагура А.А., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Стиль шале, с его уютной и теплой атмосферой, приобрел популярность не только в архитектуре, но и в ландшафтном дизайне. Традиционно ассоциирующийся с горными регионами Европы, он оказывает заметное влияние на современные тенденции в оформлении приусадебных участков, предлагая гармоничное сочетание природных материалов, экологичности и эстетики. Одним из ключевых аспектов стиля шале является использование натуральных материалов – древесины и камня, в современных интерпретациях стиля также можно встретить стекло и металл. Дерево придает уют и теплоту, создавая ощущение уединенности и комфорта. Камень, в свою очередь, добавляет стойкости и долговечности, прекрасно сочетается с природой и придает пространству стабильность. Металл помогает внедрить современный акцент в традиционный ландшафт, например, в виде металлических перил, арок или декоративных элементов. Важным элементом стиля шале является стремление объединить дом с окружающим ландшафтом. Это достигается через использование органичных форм и линий в планировке и оформлении участка. Природные формы, такие как волнообразные дорожки, плавные линии в ландшафтных композициях, а также гармоничное включение существующих природных элементов, позволяют создать пространство, которое будет восприниматься как единое целое с окружающим миром.

Современные технологии и материалы предлагают новые возможности для ландшафтного дизайна в стиле шале, например, стекло и бетон могут быть использованы в качестве контраста с традиционными деревянными и каменными элементами. Стеклянные ограждения террас и веранд дают ощущение легкости и воздушности, позволяя сохранить связь с природой, а бетонные дорожки или архитектурные формы придают современный, но гармоничный вид.

Стиль шале в ландшафтном дизайне – это идеальный способ создать гармоничное и уютное пространство, которое органично вписывается в природу. Современные решения позволяют сочетать традиционные элементы с инновационными технологиями, что делает стиль шале актуальным и функциональным в условиях современных требований. Интеграция экологичных решений, использование натуральных материалов и внимание к деталям помогут создавать уникальные

ландшафтные проекты, которые будут не только красивыми, но и комфортными для жизни.

КАСКАДЫ И ТЕРРАСЫ: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА НА СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ

Чижов А.Р., гр. ТВД-222
Научные руководители доц. Соколова Т.В., доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Использование сложного рельефа частных участков всегда вызывало затруднения у владельцев и ландшафтных дизайнеров. Равнинные территории проще поддаются проектированию, но сложный рельеф представляет как вызов, так и потенциал. Часто такие участки остаются неиспользованными или требуют значительных затрат для их преобразования, что снижает их ценность. В условиях растущей урбанизации и дефицита земли оптимизация таких пространств приобретает всё большее значение.

Каскады и террасы являются не только эффективным инструментом для организации пространства, но и способом увеличения его функциональности. Эти элементы позволяют эффективно использовать сложный рельеф для создания зон отдыха, садов или даже сельскохозяйственных территорий. Кроме того, они играют важную роль в защите почвы от эрозии и улучшении микроклимата участка. Современный ландшафтный дизайн всё чаще обращается к террасам как к универсальному инструменту для оптимизации пространства. Они служат не только для создания функциональных зон отдыха, но и для увеличения биоразнообразия участка, обогащая его растительным покровом и визуальными акцентами. Террасы стали отражением ключевых трендов: минимализма, экологичности и использования натуральных материалов. Эти подходы делают террасирование гармоничным и эстетически привлекательным элементом любого ландшафтного проекта. Одной из актуальных тенденций является интеграция террас с водными объектами, такими как пруды, каскады или небольшие фонтаны. Такие сочетания усиливают декоративную и функциональную ценность террас, создавая ощущение естественности и повышая комфорт использования участка. Кроме того, использование инновационных технологий, таких как системы водоотведения и накопления дождевой воды, способствует не только защите окружающей среды, но и повышению устойчивости созданных конструкций.

Современные подходы минимизируют воздействие на природный ландшафт, сохраняя его уникальные особенности и снижая затраты на переработку почвы. В процессе террасирования используются устойчивые

материалы: дерево, камень, переработанные или местные ресурсы, что способствует сокращению углеродного следа. Таким образом, каскады и террасы объединяют природную гармонию, функциональность и современные подходы к планированию, что делает их незаменимыми элементами в освоении сложных рельефов.

УСТОЙЧИВОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОГО ЛАНДШАФТА

Иванова К.Г., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Устойчивое озеленение и благоустройство в условиях частного ландшафта становятся всё более актуальными в свете глобальных экологических проблем и изменений климата. В последние десятилетия всё больше людей заинтересованы в экологически чистых методах создания и обустройства ландшафтов. Это стремление связано с желанием уменьшить вредное воздействие на природу и разумно использовать наши природные ресурсы. Устойчивое озеленение и благоустройство частных ландшафтов требует комплексного подхода. Он включает понимание устойчивости в ландшафтном дизайне и применение различных принципов, которые помогают сохранить природные ресурсы и создать здоровую среду для обитания. Выбор растений для устойчивого озеленения – это не просто задача, а возможность создать гармоничную и живую экосистему прямо у себя во дворе. Правильные растения не только радуют глаз, но и помогают нашей природе в поддержании баланса.

Современные технологии и материалы становятся настоящими спасителями в мире устойчивого озеленения и благоустройства частных участков. Инновационные и экологически чистые решения помогают создавать красивые и безопасные пространства без ущерба для природы. Переработанные материалы помогают сократить количество отходов и бережно использовать ресурсы. Это может быть переработанный пластик, бетонные блоки или кирпичи, которые уменьшают углеродный след. Натуральный камень и дерево – это настоящие материалы для eco-friendly проектов. Особо приятно, когда дерево sourced из местных лесов поддерживает вашу экономику и создает атмосферу уюта. Эти материалы не только долго служат, но и отлично смотрятся, помогая создать привлекательные укрытия и зоны отдыха. Эффективные дренажные системы тоже играют важную роль: они помогают избавиться от избыточной воды, что сохраняет здоровье ваших растений и предотвращает эрозию почвы. Более того, такие системы могут аккумулировать дождевую воду и использовать её для полива. Умные

системы полива – это настоящий прорыв в сфере ландшафтного дизайна. Оснащённые датчиками влажности и метеостанциями, эти системы могут точно определить, сколько нужно вашим растениям, значительно снижая перерасход.

Планирование и проектирование частного ландшафта – это настоящая магия, определяющая его устойчивость и функциональность. Эффективное разделение пространства позволяет максимально раскрыть его потенциал и удовлетворить множество потребностей. С увеличением осознания важности экологических вопросов и стремлением к созданию комфортной жизненной среды, все больше людей будут обращаться к устойчивым практикам. Это открывает новые возможности для сотрудничества между владельцами земель, ландшафтными дизайнерами и экологами, что, в свою очередь, приведет к созданию более здоровых и устойчивых городских и пригородных экосистем.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СКАНДИНАВСКОГО СТИЛЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Немировская Е.А., гр. ТВД-222
Научный руководитель доц. Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

В последние годы скандинавский стиль в ландшафтном дизайне завоевал широкую популярность, благодаря своему сочетанию простоты, функциональности и близости к природе. Этот подход привлекает тех, кто ценит экологичность, минимализм и гармонию с окружающей средой. Скандинавский стиль известен своей естественностью, где основное внимание уделяется использованию природных материалов, сдержанной цветовой палитры и лаконичных форм. Он идеально подходит для современных условий, где устойчивость и экологическая осознанность становятся ключевыми трендами. Скандинавский ландшафтный дизайн воплощает философию «меньше – значит больше», предлагая эстетически приятные, но при этом практичные решения для организации садовых пространств. Гармония с природой, заложенная в основе скандинавского подхода, проявляется в стремлении интегрировать ландшафт в существующий контекст. Это может быть подчеркнуто рельефом участка, выбором местных растений или созданием плавных переходов между архитектурными и природными элементами. Такой подход делает ландшафтный дизайн неотъемлемой частью окружающей среды, а не чужеродным дополнением. Также важным элементом стиля является его эмоциональная составляющая. Ландшафты, выполненные в скандинавском духе, стремятся вызывать чувство умиротворения и связи с природой. Естественные материалы играют ключевую роль в скандинавском

ландшафтном дизайне. Дерево, камень и металл не только придают природный вид, но и создают долговечные и устойчивые элементы в ландшафтном оформлении. Дерево используется для создания дорожек, скамеек и пергол, в то время как камень служит основой для стен, ограждений и садовых дорожек. Металл применяется для создания уличной мебели и ограждений. Эти материалы гармонично вписываются в окружающую среду, подчеркивая природную красоту и минимизируя вмешательство человека в ландшафт.

Принцип «простота и удобство» в проектировании приусадебных участков подразумевает минимизацию сложных конструкций и максимальную функциональность каждого элемента. Каждый участок в скандинавском стиле создается с расчетом на удобство и легкость в обслуживании, будь то зона для отдыха с комфортной мебелью или пространство для садоводства с продуманной системой полива. Простые и практичные решения, такие как использование устойчивых растений и минимизация затрат на уход, способствуют созданию не только эстетически привлекательных, но и легких в эксплуатации пространств. Скандинавский стиль продолжает развиваться, учитывая новые экологические и технологические вызовы. В будущем также можно ожидать усиление акцента на энергоэффективность и экологическую устойчивость, что позволит этому стилю оставаться актуальным и в условиях изменяющегося климата и урбанизации.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПОНСКОГО СТИЛЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА

Шмелева Е.А., гр. ТВД-122
Научный руководитель доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

Япония уже давно привлекает жителей других стран своей загадочной философией и культурой, которые весьма ярко проявляются в области японского стиля ландшафтного дизайна. Японский сад – это воплощение Страны Восходящего Солнца на отдельно взятой территории. Он привлекает своей практичностью и простотой, в нем прослеживается присущая только ему философия. Его весьма сложно создавать, но в уходе он довольно простой, хотя с первого взгляда так и не кажется. Японский стиль в ландшафтном дизайне – единение с природой, минимализмом и глубоким символизмом. Японский сад – это не просто декоративный элемент, а отражение мировоззрения, основанного на уважении к природе и стремлении к внутреннему балансу. Основная цель такого сада – создание атмосферы для медитации и созерцания, помогающей обрести душевное равновесие. Характерными элементами этого стиля являются

камни, вода и растения, их гармонично и максимально естественно дополняют малые архитектурные формы. По японской традиции всем кустарникам и деревьям придается круглая форма, это символизирует небо. Хотя сами растения подчеркивают смену времен года (от цветущей весной сакуры до распускающихся поздней осенью хризантем), символизируя при этом скоротечность жизни и неостановимый бег времени. Для усиления впечатления нередко используют контрасты, ярко демонстрирующие эти постулаты: сухие деревья или древние пни располагают рядом с пышно цветущими кустарниками. Практически любое из растений имеет весьма многогранное применение. К примеру, из японской спиреи в ландшафтном дизайне сегодня создают красивые ажурные изгороди, великолепные групповые композиции или применяют как самостоятельную декоративную единицу. Благодаря малым архитектурным формам японский сад превращается в маленькую вселенную. Все они делаются из природных материалов – дерева, бамбука (тростника), камня, гармонично вплетаясь в природу. Даже фонари – символ добродетели и доброты, в японском саду выполняются из камня. Также предусматривается использование многих других малых архитектурных форм – садовые ширмы, легкие беседки и пагоды, простые скамьи и, конечно, мостики.

Современное использование японского стиля в ландшафтном дизайне приусадебного участка позволяет создать уникальное пространство, сочетающее в себе традиционную философию и современные технологии. Такой подход не только украшает участок, но и создает место для отдыха и медитации, способствуя гармонии с природой и внутреннему спокойствию владельцев.

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ЧАСТНЫХ САДОВ

Вовк А.А., гр. КДС-9-322
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Ландшафтный дизайн частных садов постоянно эволюционирует, находясь на стыке традиций и новаторских подходов. В ландшафтном дизайне частных садов существует множество традиций, которые варьируются в зависимости от региона и культурных особенностей. Одной из главных традиций является использование местных растений, что способствует гармонии с природной средой и снижает необходимость в уходе. Важным аспектом традиций является создание функциональных зон, таких как зелёные участки для отдыха, огороды и цветники, которые обрамляют общую композицию сада. Классические элементы, такие как

аллеи, дорожки и водоемы, часто используются для создания ощущения уюта и порядка. В некоторых культурах особое внимание уделяется символике растений и их сочетаний, что делает сад не только эстетически привлекательным, но и наполненным глубоким смыслом. Традиция создания садов как места для медитации и уединения также широко распространена, отражая стремление человека к единству с природой. В ландшафтном дизайне частных садов появилось много новшеств, которые меняют привычные подходы. Одним из важных направлений стало создание эко-садов, где внимание уделяется биоразнообразию и защите природы. Используются новые технологии, такие как автоматический полив, что позволяет экономить воду и заботиться о растениях. Популярно малоформатное озеленение с вертикальными системами, которое помогает экономить пространство в городах. Также растет интерес к многофункциональным садам, где есть зоны для отдыха, работы и развлечений. Применение новых материалов, например, композитов и переработанных вещей, позволяет создать интересные элементы ландшафта. Технологии, вроде LED-освещения и мобильных приложений для управления дизайном, становятся обычным делом. Важно также учитывать психическое и физическое здоровье, создавая терапевтические сады и места для медитации. Все эти новшества делают частные сады красивыми и функциональными, соответствующими современным требованиям природы и общества.

Гармоничное сочетание традиций и новаторства создает уникальные частные сады, отражающие индивидуальность владельцев и их стремление к единению с природой, и способствует формированию устойчивой городской среды.

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДПРОЕКТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭТАПА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕИ И ОБРАЗА ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА ПАВШИМ ВОИНАМ

Никишов Е.А., гр. КДС-9-123
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Предпроектное исследование и этап концептуальной разработки играют ключевую роль в создании памятников, в частности памятника павшим войнам. Эти процессы не только закладывают основу для архитектурного и художественного выражения, но и способствуют формированию социальной и культурной значимости данного объекта. Благодаря соблюдению основных этапов предпроектного исследования,

можно грамотно выбрать цель и реализовать её, при этом максимально эффективно.

Предпроектное исследование включает опросы, обсуждения с представителями общественности, семьями павших, ветеранами и другими заинтересованными сторонами. Эти взаимодействия помогают выявить ожидания и потребности людей, что, в свою очередь, формирует представление о том, как должен выглядеть памятник. На следующем этапе концептуальной разработки, используя результаты предпроектного исследования, формируется целостная идея памятника. Этот этап заключается в преобразовании собранного материала в идеи, которые конкретизируются в концепции, что выражается в серии эскизов. Дизайнеры, архитекторы, художники обсуждают и разрабатывают эскизы, выбирают подходящие материалы, формы и словесные тексты, которые должны быть частью памятника. Концептуальная разработка также подразумевает вариативность, что позволяет более глубоко проанализировать различные подходы к созданию памятника. Это дает возможность оценить, какой из вариантов наиболее эффективно и точно отражает мысли и чувства, связанные с памятью о павших.

В заключение хочется отметить, что значение предпроектного исследования и этапа концептуальной разработки в создании памятника павшим войнам нельзя переоценить. Эти процессы формируют не только архитектурный облик будущего памятника, но и эмоциональную и культурную связь между объектом и обществом.

ДИЗАЙН РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

Денисова В.С., гр. КДС-9-621
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В современных художественных учебных заведениях особое внимание уделяется рекреационным зонам, поскольку они способствуют развитию творческих способностей и навыков сотрудничества у учащихся. Данное исследование посвящено анализу инновационных подходов к организации таких пространств в художественных школах. В рамках работы изучаются пять учебных заведений, которые отличаются уникальными концепциями дизайна. Цель исследования – определить принципы оформления пространств, которые способствуют творческому вдохновению и междисциплинарному обмену между студентами. Обзор включает пять передовых художественных школ. Кампус Баттерс Королевского колледжа искусств (Лондон, Великобритания) разработан Herzog & de Meuron. В нём гармонично сочетаются открытые студии и

зоны отдыха, что способствует взаимодействию между студентами. Эмерсон Плейс в Институте Пратта (Нью-Йорк, США) представляет собой расширение кампуса с многофункциональными зонами. В проекте использованы биофильные элементы, которые улучшают самочувствие студентов. Национальная академия искусств Осло (Норвегия) – это пример адаптивного повторного использования бывшей фабрики. Здесь создан взаимосвязанный творческий центр с центральным атриумом, который используется для выставок и перформансов. Инновационная лаборатория Венского университета прикладных искусств (Австрия) включает цифровые зоны погружения и экспериментальные пространства для коворкинга. Это поддерживает междисциплинарные исследования. Центральная академия изящных искусств (Пекин, Китай) спроектирована Аратой Исодзаки. В ней объединены внутренние и наружные пространства, что создаёт медитативную атмосферу, способствующую размышлениям.

В ходе анализа, выявлены тенденции в дизайне рекреационных пространств, такие как гибкость, интеграция природы и цифровая интерактивность. Результаты помогают понять влияние пространственного дизайна на художественный процесс и предлагают стратегии для создания вдохновляющей среды для отдыха в будущих художественных школах.

МОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ МОСКВЫ: АНАЛИЗ ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ВКЛАД В ОБЛИК ГОРОДА

Гапушина К.С., гр. КДС-11-622
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Архитектурный модерн в Москве, развивавшийся в конце XIX – начале XX вв., явился значительным этапом в эволюции городской застройки. Этот стиль, отказавшись от строгих классических канонов, привнёс в архитектурный облик Москвы уникальные черты, которые оказали существенное влияние на дальнейшее развитие градостроительства. Архитекторы того времени активно экспериментировали с формами, объёмами и материалами, что позволило им создавать оригинальные и запоминающиеся проекты. В результате облик Москвы обогатился новыми элементами, которые стали неотъемлемой частью её архитектурного наследия. Особняк Зинаиды Морозовой (1893-1898 гг., архитектор Ф.О. Шехтель) – образец неоготического модерна с элементами средневековой архитектуры, придающий Москве эклектичный облик. Шехтель стилизовал дом Морозовых под средневековый готический замок. Метрополь (1899-1905 гг.) – гостиница, ставшая символом московского модерна. «Метрополь»

создавала целая команда архитекторов и художников. Идея построить в Москве гостиницу, которая не только отвечала бы мировым стандартам комфорта и роскоши, но и стала бы общественно-культурным центром, принадлежала Савве Мамонтову. Особняк Рябушинского (1900-1902 гг., архитектор Ф.О. Шехтель). Главным визуальным образом для особняка Шехтель выбрал волну. Этот мотив встречается и в деталях интерьера, и на фасаде дома, и в решетке ограды. Особняк П.П. Смирнова – жилой дом в стиле модерн, реконструирован в 1901-1905 гг. [2] по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля. Необходимо было обновить дом в соответствии с веяниями архитектурной моды того времени. Шехтель блестяще справился с этой задачей. Дом стал украшением бульвара и выделялся на фоне остальной застройки. Особое внимание привлекает центральная часть особняка. Это высокий аттик с вытянутыми витражными окнами и картушем с монограммой владельца.

Таким образом, все здания модерна сейчас являются памятниками архитектуры и оставили свой след в облике города. Каждое здание уникально и является украшением города.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ И ЛИНИЙ В КОНСТРУКТИВИСТСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Васина М.Ю., гр. КДС-11-623
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Конструктивизм – направление в искусстве и архитектуре начала XX века в СССР, акцентирующее внимание на функциональности, простоте и геометрических формах. В конструктивистском интерьере линии и формы определяют пространство и его восприятие. Рассмотрим, как геометрические формы влияют на общее восприятие пространства в таком интерьере.

В конструктивистском интерьере порядок создаётся с помощью прямых линий, углов и симметрии. Мебель и перегородки проектируются на основе квадратов, прямоугольников, треугольников и кругов. Визуальный ритм и динамика пространства достигаются за счёт вертикальных и горизонтальных линий, которые помогают зонировать пространство и направлять взгляд. Мебель в стиле конструктивизма отличается чёткими линиями и простыми формами, подчёркивающими функциональность предметов. Основные характеристики использования геометрических форм и линий в конструктивистском интерьере. Чистота форм: конструктивисты стремились к ясности и простоте. Геометрические формы, такие как кубы, цилиндры и прямоугольники, часто используются для создания мебели и элементов декора. Это позволяет избежать

излишней декоративности и сосредоточиться на функциональности. Линии и пропорции: прямые линии, углы и симметрия – ключевые элементы конструктивистского дизайна. Они помогают создать ощущение порядка и гармонии в пространстве. Линии могут использоваться как в архитектурных элементах, так и в оформлении интерьера. Функциональность: каждый элемент интерьера должен выполнять свою функцию. Это значит, что форма и линия не только эстетически привлекательны, но и служат практическим целям, например, столы могут иметь встроенные полки или ящики, а стулья – быть легкими и удобными для перемещения. Геометрические формы и линии в конструктивистском интерьере создают уникальный стиль и гармоничное окружение. Лаконичность форм подчёркивает практичность элементов, а чёткие линии – порядок и структурированность. Принципы конструктивизма продолжают вдохновлять дизайнеров на создание эстетичных и функциональных интерьеров, сохраняя актуальность геометрии в современном дизайне.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН: ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Ваези Р.М., гр. КДС-9-322
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Современный промышленный дизайн переживает революцию, связанную с интеграцией цифровых технологий в физические продукты. Это направление, известное как интерактивный промышленный дизайн, объединяет традиционные методы проектирования с передовыми цифровыми решениями, создавая продукты, которые не только функциональны, но и интуитивно понятны, адаптивны и взаимодействуют с пользователем. Одной из ключевых особенностей интерактивного дизайна является использование сенсоров, микроконтроллеров и программного обеспечения, которые позволяют продуктам «общаться» с пользователем, например, умный холодильник не только сохраняет продукты, но и отслеживает их срок годности, заказывает те, которые закончились, и анализирует диету пользователя, предоставляя персонализированные рекомендации. Это стало возможным благодаря интеграции цифровых технологий, таких как IoT (Интернет вещей), искусственный интеллект и машинное обучение.

Однако внедрение цифровых технологий в промышленный дизайн требует междисциплинарного подхода. Дизайнеры должны сотрудничать с инженерами, программистами и специалистами по UX/UI, чтобы создавать

продукты, которые не только технологически продвинуты, но и интуитивно понятны и удобны в использовании. Это достигается за счёт интеграции сенсорных экранов, голосового управления и других интерактивных элементов, например, современные автомобили оснащены сенсорными панелями, голосовыми помощниками и системами дополненной реальности, которые делают вождение более безопасным и комфортным.

В заключение можно сказать, что интерактивный промышленный дизайн – это не просто тренд, а необходимость в эпоху цифровой трансформации. В будущем интерактивный промышленный дизайн будет играть всё более значимую роль в создании инновационных продуктов, которые станут неотъемлемой частью повседневной жизни. Но важно учитывать не только технологические возможности, но и этические аспекты, такие как защита и конфиденциальность данных.

ДИЗАЙН И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: КАК ОН МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Трофимова В.В., гр. КДС-9-322
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В настоящее время мир переживает технологическую революцию, где искусственный интеллект занимает главную роль. Профессия дизайнера, являющаяся одной из наиболее творческих и склонных к влиянию тенденций, также испытывает значительные изменения под воздействием ИИ. Использование генеративных моделей и автоматизированных инструментов переосмысляет роль дизайнера, увеличивая его возможности и одновременно предъявляя новые требования. Автоматизация рутинных задач с помощью ИИ позволяет дизайнерам сосредоточиться на творческих аспектах работы. ИИ обрабатывает большие объёмы данных, создаёт базовые макеты и подбирает цветовые схемы. Возникает вопрос: не приведёт ли это к обесцениванию навыков дизайнера? ИИ создаёт персонализированные дизайны, учитывающие предпочтения пользователей. В веб-дизайне ИИ анализирует данные о посетителях и адаптирует интерфейс под их нужды. Это повышает эффективность дизайна, но требует от специалистов понимания алгоритмов и умения интерпретировать данные.

С внедрением ИИ роль дизайнера смещается от исполнителя к стратегу и куратору. Использование ИИ в дизайне поднимает важные этические вопросы, например, как защитить авторские права, если ИИ создает работы, вдохновленные чужими стилями. Дизайнеры должны быть готовы к обсуждению этих вопросов и разработке этических стандартов

для использования ИИ. Для сохранения востребованности, специалисты должны овладеть навыками работы с искусственным интеллектом, не теряя при этом своей творческой индивидуальности. Будущее дизайна – это взаимодействие человеческого творчества и технологических возможностей, где ИИ выступает не как конкурент, а как мощный союзник для достижения новых высот.

Внедрение искусственного интеллекта в дизайн – многоаспектный процесс, требующий от профессионалов адаптации и переосмысления устоявшихся методов. Автоматизация стандартных задач, индивидуализация дизайна и новая роль дизайнера как стратегического руководителя открывают возможности для креативности и повышения эффективности.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТИЛЯ ХАЙ-ТЕК В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Сусликова А.С., гр. КДС-9-322
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Хай-тек – это стиль в архитектуре и дизайне интерьера, основанный на применении новых технологий и использовании современных материалов. В интерьерах данного стиля акцентируется внимание на технологических инновациях, умных системах управления освещением и климатом, а также высокотехнологичной мебелью. Современное общество стремительно развивает технологии, и стиль хай-тек отражает эти изменения. Функциональные особенности стиля хай-тек. Использование современных технологий, таких как система умный дом. Открытая планировка. Планировочное решение, при котором обеспечивается полная эффективность пространства. Простота и лаконичность. Интерьеры выполнены без излишних элементов декора и с использованием нейтральной цветовой гаммы. Открытые коммуникации. Трубы, воздуховоды и другие технические элементы не скрыты и являются частью интерьера. Экологичность. В стиле хай-тек часто используют экологически чистые и энергоэффективные материалы, такие как переработанный бетон, древесина.

Причина популярности стиля хай-тек – его визуальная привлекательность. Стиль создаёт впечатление организованности и футуристичности, а геометричность форм в интерьере формирует ощущение порядка и гармонии. В целом пользователи выбирают данный стиль из-за минималистичного дизайна. Он способствует снижению стресса и создаёт атмосферу релаксации. Также его выбирают в связи с

современным образом жизни: стиль хай-тек отражает динамичные реалии современности, что вызывает чувство комфорта и актуальности у проживающих в таких интерьерах. Стиль хай-тек способен адаптироваться к новым технологическим достижениям, и, в связи с этим стиль будет оставаться актуальным и востребованным на протяжении многих лет. В будущем стиль хай-тек продолжит эволюционировать, интегрируя новые технологии, такие как искусственный интеллект и устойчивые материалы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДИЗАЙНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИЙ ПАМЯТНИКОВ

Дыгодюк Я.В., гр. КДС-9-223
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Формирование концепции памятников включает в себя уникальное сочетание искусства и истории. Они не только увековечивают важные события и личности, но и отражают текущие культурные, политические и экологические реалии нашего времени. В отличие от традиционных памятников, которые зачастую были статичными и однозначными, современные памятники стремятся к диалогу с обществом, вызывая у зрителей размышления и эмоции. Они могут принимать различные формы – от грандиозных инсталляций до минималистичных объектов, от уличного искусства до цифровых проектов. В этом контексте современный памятник становится не просто символом, а активным участником культурного дискурса, способствуя переосмыслению исторического наследия и формированию новых идентичностей.

Проектирование и создание памятника – это, как правило, комплексное решение и коллективная работа: архитекторов, дизайнеров, художников, специалистов по ландшафту, озеленению, освещению и других профессионалов. Композиция памятника может выполняться в любых видах (фронтальная, объёмная, глубинно-пространственная), в разнообразных формах (геометрических или пластических), в различных стилях (от реализма до абстракционизма). Контекст окружающей среды, в котором будет находиться памятник, имеет широкий спектр возможностей – это открытые пространства набережных, площадей, парков или более замкнутая среда плотной застройки улиц, бульваров, скверов и т.д. Памятные места и территории памятников могут выглядеть как современные инсталляции, которые включают активный световой дизайн, звуковые, мультимедийные средства оформления и т.д. Для создания памятников используются, как традиционные материалы, камень, металл, бетон, кирпич и т.д., так и новейшие композитные или экологически чистые материалы.

Ключевые факторы, которые привлекают внимание молодого поколения: интерактивность и вовлеченность, экологическая устойчивость, кросс-культурные влияния, технологии и цифровое искусство, аутентичность и индивидуальность, городское искусство и уличные инсталляции, памятники как площадки для диалога. Использование современных материалов в памятниках не только обогащает их эстетическую и функциональную составляющую, но и укрепляет их роль в сохранении памяти, способствуя глубокому осмыслению исторического наследия и его значимости в современном мире.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ РУССКИХ УСАДЕБ И ДВОРЦОВ

Бережная Е.С., гр. КДС-9-322
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Готика представляет собой направление в средневековой архитектуре, которое отличается рядом характерных особенностей: стрельчатыми арками, многоцветными витражными окнами стрельчатой формы, вертикальностью композиций, сложной каркасной системой опор и ребристых сводов. Визуально это выражается в устремлённости конструкций ввысь, лёгкости и ажурности образа, наличии узких и высоких башен и колонн.

В начале XVIII века в Европе возникло неоготическое направление, которое стало результатом возросшего интереса к истории и культуре Средневековья. В этот период в архитектурных постройках начали использовать элементы, типичные для готических сооружений. В России в Средние века готические здания не строились. Интерес к данному стилю появился в XVIII веке на фоне укрепления политических, экономических и культурных связей с Западной Европой.

Термин «готический вкус» в России применялся ко всем стилям, не относящимся к классицизму, и считался синонимом всего необычного и причудливого. Здания в таком стиле могли быть стилизованы как под древнерусское зодчество, так и под европейскую архитектуру. Готический стиль не занимал доминирующего положения в русской архитектуре, его развитие началось примерно с середины XVIII века. В архитектуре России XVIII-XIX веков готический стиль сыграл значительную роль, формируя облик крупных городов и их пригородов в виде дворянских усадеб и дворцов. Уникальность и неповторимость стиля были обусловлены особым подходом и оригинальностью мышления российских архитекторов. Элементы готики продолжали использоваться в русской

архитектуре и после того, как мода на стиль прошла. Они проявлялись в рамках других направлений, таких как историзм, эклектика, модерн, постмодернизм и архитектура советского периода. Современные архитекторы также нередко обращаются к элементам готики при оформлении фасадов и интерьеров. Готика существенно повлияла на облик русских городов и усадеб XVIII-XIX веков, несмотря на то что не была доминирующим стилем. Российские архитекторы создали уникальные интерпретации готических элементов, которые затем использовались в разных архитектурных направлениях, включая историзм, эклектику, модерн и советскую архитектуру. Современные архитекторы также вдохновляются готикой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ГРАФИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сильсон А.М., гр. КДС-11-623
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Современный мир переполнен рекламой – она окружает нас везде: на улице, в социальных сетях, на экранах. Чтобы выделиться на фоне этого информационного шума, рекламные кампании должны быть яркими и запоминающимися. Здесь на помощь приходит графический дизайн. Благодаря ему реклама превращается из простого информационного сообщения в настоящее произведение искусства, способное влиять на эмоции потребителей. Графический дизайн в рекламе – это область профессиональной деятельности, связанная с созданием визуальных решений для рекламных целей. Специалисты этой сферы занимаются разработкой логотипов, баннеров, плакатов, упаковки товара, а также видеоматериалов и интерактивных компонентов. Одной из основ графического дизайна, таких как композиция, типографика, цвет и форма, является иллюстрация. Она играет важную роль в создании привлекательных рекламных материалов, позволяет выделиться среди конкурентов. Иллюстрации делятся на: реалистичные – объекты и сцены приближённые к реальности; стилизованные – упрощённые формы и цвета, используются для создания своего стиля; абстрактные – основаны на геометрических формах. Выбор стиля иллюстрации зависит от продукта, целевой аудитории и рекламных целей. Инфографика эффективно представляет данные в визуальной форме, а иконки упрощают навигацию.

Принципы адаптации дизайна для различных каналов требуют учета специфических требований каждой платформы. Для печати важны

высокое разрешение и цветовая модель CMYK, для веб-сайтов – оптимизация изображений для скорости загрузки, а для социальных сетей – соответствие требованиям к размеру и разрешению для каждой платформы. Создание баннеров для мобильных устройств также является важным аспектом адаптации дизайна. Иллюстрации и графика формируют имидж бренда, создают уникальный визуальный стиль и устанавливают эмоциональную связь с потребителем. Примеры Apple, Coca-Cola и Google показывают, как визуальные элементы способствуют узнаваемости и лояльности к бренду. Графический дизайн критически важен в рекламе, так как отвечает за визуальную составляющую, привлекающую внимание и способствующую повышению интереса к продукту или услуге.

ДИЗАЙН УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: КАК СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ

Куватова А.В., гр. КДС-11-622
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Дизайн учебных заведений должен создавать комфортную и вдохновляющую атмосферу для учащихся. Пространство должно быть гибким и адаптивным, с многофункциональными зонами, которые легко трансформируются благодаря модульной мебели. Это обеспечивает эффективность и комфорт в зависимости от потребностей занятия или группы студентов. Важно создать пространства для отдыха и общения, которые будут способствовать обмену идеями между студентами и развитию их социальных навыков. При этом необходимо учитывать потребности людей с ограниченными возможностями: доступность и комфорт для всех учащихся – основополагающий принцип современного образовательного процесса. Дизайн учебных заведений, включающий элементы искусства и природы, стимулирует креативность и мотивацию учащихся. Гармоничные цвета и продуманные визуальные решения улучшают настроение и создают положительную атмосферу для обучения. Растения в учебных пространствах улучшают качество воздуха и способствуют концентрации. Экологичность в дизайне учебных заведений становится необходимостью. Использование экологически чистых материалов и технологий приносит пользу окружающей среде и участникам образовательного процесса. Естественное освещение важно для создания благоприятной обстановки и эффективного обучения. Оно положительно влияет на настроение и работоспособность учащихся. Акустический комфорт также важен: хорошая звукоизоляция снижает уровень шума и повышает концентрацию. Технологические интеграции

обеспечивают доступ к современным образовательным ресурсам и поддерживают интерактивные методы обучения. Интерактивные доски и мультимедийные инструменты делают процесс обучения более увлекательным и вовлекающим.

Таким образом, комплексный подход к дизайну учебных заведений позволяет создать условия, способствующие эффективному обучению и всестороннему развитию личности. Важно понимать, что хорошо продуманный дизайн учебного пространства не только повышает качество образования, но и помогает в создании положительной образовательной культуры.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНОЙ ГЛАДИ ПРИ СОЗДАНИИ КОМПОЗИЦИЙ ПАМЯТНИКОВ ПАВШИМ ВОИНАМ

Яськива М.А., гр. КДС-9-123
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Цель исследования – изучение способов интеграции водной поверхности в мемориальные комплексы. Вода, как символ очищения, памяти и вечности, активно применяется в архитектуре и ландшафтном дизайне памятников. Анализ рассматривает приемы использования отражающих свойств воды для усиления эмоционального воздействия, создания ощущения глубины и масштаба. Тихая, неподвижная вода символизирует покой и умиротворение, даруя посетителям возможность для размышлений и погружения в себя. Лёгкие колебания, вызванные ветром, могут напоминать о мимолетности жизни и неизбежности перемен. Вода как символ жизни, очищения и вечности, легко передает эмоции. Отражение неба и окружающего пространства в водной глади, создают эффект бесконечности, а звуковые эффекты (шум воды) создают атмосферу умиротворения и скорби.

Примеры использования водной глади. «Площадь стоящих насмерть» на Мамаевом кургане символизирует самые сложные моменты Сталинградской битвы. Названа в честь Приказа «Стоять насмерть!» №227, изданного в 1942 году. Композиция «Скорбь матери» на площади Скорби на Мамаевом кургане воплощает неутешное материнское горе. У основания монумента – бассейн, олицетворяющий слезы матери – «Озеро слез». Памятник затопленным кораблям (Севастополь) сооружён к 50-летию Первой обороны Севастополя. Демонтированный памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии (Рига). При снесении упал в свой бассейн, создав эффект «крыльев ангела»

Водная гладь является мощным инструментом для передачи эмоций и идей в мемориальных композициях. Она легко благодаря своим свойствам оказывает психологическое воздействие и создаёт атмосферу покоя и уважения к памяти погибшим.

ЭТНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА: КАК ИНТЕГРИРОВАТЬ СИБИРСКУЮ КУЛЬТУРУ В СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Архипова А.В., гр. КДС-11-622
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Сибирь – это не только географический регион, но и целая палитра этнических культур, традиций и ремесел. От коренных народов, таких как якуты, ненцы и буряты, до русских переселенцев – каждая группа привнесла свои уникальные элементы в искусство и дизайн. Первый шаг к интеграции сибирской культуры в интерьер – использование натуральных материалов. В интерьере можно использовать деревянные элементы (мебель из массива, панели на стенах или потолках) для создания тёплой атмосферы, каменные акценты (камины, столешницы) для придания текстуре и подчёркивания прочности, а также текстиль из шерсти и льна для обивки мебели и декора, чтобы сделать обстановку уютной. Сибирская природа вдохновляет на создание уникальной цветовой гаммы: земляные тона (коричневые, бежевые, зелёные, серые) воссоздают атмосферу природы, а яркие акценты (красный, синий) отражают влияние традиционного декоративно-прикладного искусства. Один из эффективных методов интеграции сибирской культуры в оформление пространства – применение традиционных орнаментов: вышивка (использование текстильных изделий, украшенных вышивкой, которая отражает местные культурные традиции); гравюры и картины (размещение на стенах или в рамках произведений искусства с изображением природных пейзажей, животных и этнических мотивов). Выбор мебели и аксессуаров имеет важное значение. Можно обратить внимание на следующие варианты: мебель ручной работы (изделия, созданные местными мастерами с применением традиционных технологий); аксессуары (предметы искусства, например, резьба по дереву или керамика, выполненные местными художниками). Также необходимо учитывать значимость природы в культуре Сибири. Можно рассмотреть следующие способы интеграции природных элементов: растения (использование комнатных растений, характерных для сибирского региона); природные элементы (включение в декор элементов, таких как камни или древесина).

Интеграция сибирской культуры в современный интерьер – это не только возможность создать уникальное пространство, но и способ сохранить и передать наше культурное наследие будущим поколениям.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Мурадьян А.Ж., гр. КДС-11-622
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Дизайн интерьера центра детского творчества играет ключевую роль в формировании творческой атмосферы, способствующей развитию детей. Учитывая возрастные особенности, необходимо создать пространство, которое будет не только функциональным, но и комфортным, безопасным и вдохновляющим. Одним из первых шагов в создании успешного интерьера является зонирование. Разделение пространства на разные зоны позволяет организовать деятельность детей в соответствии с их возрастом и интересами. Для детей младшего возраста зона должна быть безопасной и включать мягкие модули, игровые элементы, а также простые игрушки, способствующие развитию моторики. Для детей дошкольного возраста уместны творческие мастерские с материалами для рисования, лепки и конструирования. Для детей школьного возраста стоит создать пространства для проектной деятельности, где дети смогут работать с различными инструментами и материалами. Это могут быть мастерские по рисованию, рукоделию и другим видам творчества. Цветовая палитра интерьера существенно влияет на восприятие пространства детьми. Яркие и насыщенные цвета стимулируют активность и креативность, тогда как пастельные тона создают спокойную атмосферу. Младшие группы: пастельные и мягкие оттенки, такие как светло-желтый, голубой или розовый, создают уютную обстановку. Старшие группы: более яркие и контрастные цвета, такие как оранжевый или зеленый, могут быть использованы для создания динамичной и вдохновляющей атмосферы. Мебель в центре детского творчества должна быть многофункциональной и подходить разным возрастным группам. Важно учитывать высоту столов и стульев и возможность их трансформации. Для малышей нужны низкие столы и стулья, а старшим детям требуются высокие рабочие поверхности. Мебель должна быть прочной и устойчивой. При проектировании интерьера приоритет – безопасность детей. Материалы должны быть экологически чистыми и безопасными для здоровья. Углы мебели следует закруглить, а полы сделать нескользящими.

Дизайн интерьера центра детского творчества с учётом возрастных особенностей детей – это комплексный процесс, требующий внимательного подхода к каждому аспекту.

РИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИЙ КАК ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЕМ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ПАВШИМ ВОИНАМ

Петрова А.В., гр. КДС-9-223
Научный руководитель доц. Дембич Н.Д.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Ритмические средства композиции играют ключевую роль в формообразовании памятников павшим воинам, усиливая эмоциональное восприятие и передавая глубокую символику через формальные и содержательные элементы. Одним из самых заметных ритмических средств является повторение форм и структур, который задает определенный ритм восприятия, например, последовательные колонны или ряды камней символизируют строй и единство героев, а также воспроизводят динамику движения, что напоминает о марше солдат. Формирование композиции через ритм не ограничивается только зрительными эффектами, но и затрагивает звуковую составляющую. Эхо шагов, звуков ветра, или даже тишина становятся частью памятного пространства. Таким образом, ритм в памятниках не только визуален, но и аудиален. Ритмические средства композиции также включают в себя использование симметрии и асимметрии, которые помогают подчеркнуть контраст между жизнью и смертью, миром и войной. Симметричные элементы добавляют ощущение порядка и спокойствия, в то время как асимметричные создают напряжение и динамику, отражая сложности самой войны и потери.

В заключение, ритмические средства композиции в памятниках павшим воинам служат эффективным художественным приемом, который трансформирует память о былых событиях в мощное эмоциональное выражение. Они не только увековечивают память о погибших, но и формируют пространство для глубокого размышления о ценностях жизни, мира и человеческого долга, способствуя ассимиляции исторической памяти в коллективное сознание общества.

ВЕПССКИЙ СТИЛЬ КАК ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

Забарина А.С., гр. КДС-11-622
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Этнический дизайн интерьера – направление в декоративном искусстве, черпающее вдохновение из традиционных культур и народных промыслов. Он использует характерные элементы, цвета, материалы и орнаменты, отражающие самобытность определённой этнической группы. Этнический дизайн создаёт уникальное пространство, несущее глубокий культурный смысл, и помогает сохранить наследие для будущих поколений. Этнический дизайн адаптирует традиционные мотивы к современности, позволяя экспериментировать с формами, текстурами и цветами.

Для малых народностей, таких как Вепсы, этнический дизайн служит средством сохранения и популяризации традиций. Он поддерживает национальную идентичность в условиях глобализации. Вепсский стиль – это уникальное направление в этническом дизайне интерьера, которое сформировалось под влиянием культуры и традиций вепсов, одного из коренных народов Северо-Западной России. Этот стиль отличается следующими особенностями. Использование натуральных материалов: дерево, камень, текстиль из натуральных волокон – основа вепсского стиля. Эти материалы не только экологичны, но и создают атмосферу близости к природе. Природные цвета и оттенки: цветовая гамма вепсского стиля включает в себя земляные тона – оттенки коричневого, бежевого, зелёного и серого, которые воспроизводят атмосферу природы. Традиционные орнаменты и узоры: вепсский стиль часто использует вышивку, гравюры и картины с изображением природных пейзажей, животных и этнических мотивов. Это придаёт интерьеру уникальность и самобытность. Мебель и аксессуары ручной работы: изделия, созданные местными мастерами с применением традиционных технологий, становятся неотъемлемой частью вепсского стиля. Они могут быть выполнены из дерева, керамики или других материалов.

Вепсский стиль представляет собой ценный вклад в глобальную тенденцию этнического дизайна интерьера. Он отражает культурные традиции вепсов и помогает сохранить их наследие. Использование вепсского стиля в интерьере – это не только эстетический выбор, но и способ поддержать культурное разнообразие в условиях глобализации.

РОЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА

Чепурная А.С., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В условиях урбанизации и стремительного развития городов вопрос благоустройства территорий становится всё более актуальным. Одним из ключевых элементов создания комфортной городской среды являются зелёные насаждения. В данной статье рассматривается роль зелёных насаждений в благоустройстве территории жилого квартала и их влияние на качество жизни горожан. Зелёные насаждения включают в себя деревья, кустарники, травянистые растения и другие виды флоры, которые используются для озеленения городских территорий. Они играют важную роль в создании комфортной и эстетически привлекательной среды для проживания. Зелёные насаждения важны для благоустройства города: они украшают его, очищают воздух, снижают уровень шума и пыли, а также положительно влияют на психологическое состояние жителей, снижая стресс. Зелёные насаждения влияют на микроклимат города: снижают температуру воздуха за счёт создания тени, повышают влажность путём испарения воды и защищают от ветра, действуя как естественный барьер. Также они помогают уменьшить шумовое загрязнение, поглощая и отражая звуковые волны. Зелёные насаждения в жилом квартале положительно влияют на здоровье жителей: улучшают качество воздуха, поглощая вредные вещества и выделяя кислород, снижают стресс и стимулируют физическую активность благодаря созданию комфортных условий для прогулок.

Для эффективного использования зелёных насаждений в благоустройстве жилого квартала нужно соблюдать принципы: разнообразие видов растений для создания устойчивой экосистемы; учёт климатических условий региона при выборе растений; создание зелёных коридоров и зон отдыха для комфорта жителей; гармоничная интеграция насаждений с другими элементами благоустройства.

Зелёные насаждения играют важную роль в благоустройстве территории жилого квартала. Они не только улучшают эстетический вид города, но и способствуют созданию более комфортной и здоровой среды для проживания. Правильное планирование и организация зелёных насаждений позволяют максимально использовать их потенциал для улучшения качества жизни горожан.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КУЛЬТУРА: КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЛИЯЮТ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Васина Е.А., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

«Умный дом» уже не воспринимается как просто технологическая новинка, а становится важной составляющей современного жилища. При обустройстве дома акцент делается на функциональность технологий и их гармоничное сочетание с эстетикой интерьера. Задача – создать комфортное и привлекательное пространство, в котором технологии дополняют дизайн. При интеграции технологий в дизайн интерьера могут возникнуть проблемы: противоречия между эстетикой и техническими условиями, «холодный» вид из-за преобладания технологий, необходимость скрывать сложные компоненты, сложность подбора устройств, соответствующих стилю. Для гармоничного обустройства умного дома нужно планировать использование технологий на этапе проектирования с привлечением дизайнеров и специалистов, применять скрытые решения (интеграция датчиков, динамиков, беспроводная проводка), выбирать устройства с подходящим дизайном и кастомизировать их под стиль интерьера. «Умное» освещение создаёт различные сценарии для подчёркивания дизайна и может быть интегрировано с другими элементами умного дома. Автоматизация обеспечивает удобство и нужную атмосферу, например, путём настройки изменения освещения и музыки по времени суток или настроению. Важно придерживаться функциональности и простоты, акцентируя внимание на качественных материалах и продуманном зонировании пространства.

Примеры удачного сочетания эстетики и функциональности в системе «умный дом»: ванная комната с «умными» зеркалами в минималистичном стиле, отображающими информацию о погоде и новостях; гостиная с «умными» шторами, которые можно регулировать автоматически или по голосу; мультимедийное пространство со скрытой акустикой и проектором; единый интуитивно понятный интерфейс для управления всеми системами дома.

Гармоничное сочетание эстетики и функциональности при оформлении «умного дома» важно для создания комфортной среды. Технологии должны органично дополнять дизайн. Успешный «умный дом» сочетает красоту и технологии, что повышает качество жизни.

АДАПТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Субботина А.А., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В современном обществе, где технологический прогресс и унификация городских пространств идут быстро, важно сохранять архитектурное наследие. Исторические элементы архитектуры (колонны, арки, фронтоны, орнаменты) не только украшают, но и передают культурные коды и традиции. Они становятся маркерами локальной идентичности.

Современные методы интеграции исторических элементов сочетают бережное отношение к наследию и применение новых технологий. Процесс включает реставрацию, реконструкцию, реновацию и адаптацию. В современной архитектуре колонны из бетона, стекла и стали сохраняют классическую форму. Арки продолжают использоваться в фасадах зданий, мостах и тоннелях. Орнаменты, вдохновлённые историческими мотивами, возвращаются в интерьеры и экстерьеры. Для успешной адаптации исторических элементов необходимы современные технологии и материалы: стекло (триплекс, энергосберегающее), высокопрочный бетон, металлические конструкции с повышенной прочностью. 3D-моделирование позволяет создавать точные копии элементов. Примеры успешной адаптации исторических элементов в архитектуре. Реконструкция купола Рейхстага в Берлине (архитектор Норман Фостер) – объединение исторического наследия и современных технологий. Здания Европейского парламента в Брюсселе – сочетание современных решений с элементами классической архитектуры. Реконструкция исторического центра Москвы – интеграция исторических элементов в современную среду с сохранением старинных зданий и добавлением классических форм в новые постройки.

Успешная интеграция зависит от учёта культурных факторов, таких как сохранение аутентичности и учёт восприятия местных жителей. Адаптация исторических элементов способствует сохранению культурного наследия для будущих поколений. Эффективная интеграция традиционных форм возможна при глубоком понимании исторического контекста, применении современных технологий и уважении к культурному наследию.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА: ИНТЕГРАЦИЯ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Синютина Е.А., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Эко-архитектура направлена на гармоничное сочетание проектов с природой и её сохранение. В последние годы растёт интерес к устойчивым архитектурным решениям из-за изменения климата, дефицита ресурсов и потребности в энергоэффективности. Архитекторы и дизайнеры стараются использовать природные элементы и возобновляемые источники энергии. Зелёные крыши – это крыши, покрытые живыми растениями. Они способствуют эстетическому преображению городских пространств и положительно влияют на биоразнообразие. Зелёные крыши помогают улучшить качество воздуха, снизить эффект «городского острова тепла» и способствуют лучшему управлению сточными водами, так как растения могут абсорбировать часть осадков. Кроме того, они могут служить дополнительным пространством для отдыха и рекреации в городских условиях. Искусственные водопады в архитектуре – это элемент декора, который включает в себя свободно падающие водные потоки, интегрированные в общую композицию архитектурного сооружения. Они могут быть установлены как внутри зданий, так и снаружи, выполняя преимущественно декоративную функцию. Водопады могут создавать атмосферу спокойствия и гармонии, а также улучшать микроклимат в окружающем пространстве за счёт повышения влажности воздуха. Современная архитектура стремится сократить потребление электроэнергии, используя естественный свет и солнечные батареи на крышах. Эти панели поглощают солнечную радиацию и преобразуют её в электричество для различных целей, гармонично вписываясь в дизайн зданий. Также применяются солнечные купола для преломления лучей. Стеклянный колодец с деревом – это интересное решение для интеграции ландшафтного дизайна и архитектуры. Это особая зона внутри дома, находящаяся под открытым небом, где растёт дерево, окружённое стеклянными стенами. Такое решение позволяет создать уникальную атмосферу внутри помещения, сочетая элементы природы с архитектурой. Стеклянный колодец может служить местом для отдыха и медитации, а также способствовать улучшению качества воздуха внутри здания за счёт присутствия растения.

Таким образом, интеграция природных и искусственных элементов порождает интересные, гармоничные и экологичные решения, успешные как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения эстетики.

ИНФОГРАФИКА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ: ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ

Панферова О.К., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Инфографика – это форма визуализации информации, которая объединяет текст, графику и элементы дизайна для передачи сложных данных наглядным способом. Она помогает организовать информацию. Инфографика для маркетплейсов используется для представления информации о товарах на онлайн-площадках. Инфографика для МП помогает принимать решения о покупке. Принципы ее создания. Эффективное использование графических элементов: диаграммы, иллюстрации, иконки и цвета помогают визуализировать информацию и сделать её более привлекательной. Конкретность и релевантность: предоставление полезной информации для принятия решения о покупке. Соответствие бренду и товару: отражение фирменного стиля. Понятность и ясность: лёгкость восприятия без перегруженности. Привлекательный дизайн: современный дизайн для положительного впечатления о бренде и товаре.

На маркетплейсах покупки часто спонтанны, и в таких случаях важную роль играют триггеры в карточке товара. У продавца есть пара секунд, чтобы привлечь внимание покупателя и развеять его сомнения. Для этого используются различные стимулы, которые мотивируют выбрать именно этот товар. Эффективные триггеры для привлечения внимания. Заголовок и подзаголовок: привлекательный заголовок может заинтересовать посетителей и побудить их посмотреть карточку. Изображения: яркие и качественные изображения вызывают эмоции и привлекают внимание. Отзывы и рейтинги: положительные отзывы и высокий рейтинг создают доверие. Буквальность: демонстрация результата использования товара на карточке. Стратегия намёков: предоставление возможности покупателю самостоятельно представить полную картину, часто используется при оформлении парфюмерии и косметики.

Инфографика является очень важным элементом, облегчающим восприятие информации. Она делает товар или идею более оформленной и понятной. Правильная инфографика – залог успешных продаж.

ВЛИЯНИЕ НЕОРУССКОГО СТИЛЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА МОСКВЫ

Петров Е.Т., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Неорусский или псевдорусский стиль представляет собой обобщающее название для нескольких направлений в русской архитектуре XIX – начала XX веков, которые опираются на традиции древнерусского зодчества и народного искусства. Характерными элементами этого стиля являются терема с кокошниками, наличниками, изысканной каменной резьбой, изразцами с изображением жар-птиц и другими декоративными мотивами. Историки архитектуры часто отмечают связь неорусского стиля с эстетикой модерна. Возникновение неорусского стиля обусловлено влиянием романтизма и славянофильства. В рамках этого направления создаются постройки, архитектурный облик которых отсылает к древнерусским традициям. Примером может служить дом купца Игумнова, возведённый в 1895 году по проекту архитектора Николая Ивановича Поздеева. Это теремок в псевдорусском стиле с островерхими шатрами и колокольнями, выполненный из голландского кирпича и украшенный разноцветными изразцами в духе ярославской архитектуры, с необычными арками и колоннами. В конце XIX века в Москве были построены выдающиеся памятники неорусской архитектуры, имеющие значительное культурное значение: Верхние торговые ряды (ныне здание ГУМа, 1890-1893 гг., архитектор А.Н. Померанцев), отличающиеся внедрением множества технических инноваций, таких как собственная электростанция, телеграф, водопровод, а также стеклянными куполами вместо крыши; здание Исторического музея (1875-1881 гг., архитектор В.И. Шервуд), которое гармонично вписано в ансамбль Красной площади; Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке (1874 г., архитектор А.С. Каминский).

Появление неорусского стиля имеет большое культурное значение, поскольку связано с поиском культурной и национальной идентичности. Архитектурные памятники, созданные в этот период, во многом определяют облик столицы и являются важными объектами притяжения для жителей Москвы и её гостей.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Полякова А.А., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В современных условиях, важным аспектом становится создание интерьеров, способных удовлетворять потребности людей разного возраста. Универсальный дизайн направлен на создание комфортного и безопасного пространства, которое служит всем членам семьи, от новорождённых до пожилых людей. Дети требуют особого внимания к безопасности и функциональности. Интерьеры должны быть спроектированы с использованием нетоксичных материалов, а также избегая острых углов и мелких деталей, которые могут представлять опасность. Важно создать игровые зоны, где дети могут развиваться, учиться и отдыхать. Гибкие решения, которые позволяют легко переставлять мебель, помогут лучше адаптировать пространство под нужды подрастающего поколения. Подростки нуждаются в личном пространстве для самоидентификации и общения с друзьями. Важно учесть их предпочтения при оформлении, предоставив возможность выражать свою индивидуальность через декор и обустройство. Мультифункциональные зоны, способные совмещать учебные пространства с местами для отдыха и встреч, будут особенно актуальны для этой возрастной группы. Взрослые люди предпочитают стильные и удобные интерьеры, которые отражают их личные предпочтения. Создание комфортных зон для работы и общения является приоритетом. Важна также эргономика мебели, которая помогает поддерживать здоровье и не вызывает дискомфорта при длительном использовании. С учётом увеличения доли пожилых людей в населении, дизайн интерьеров должен учитывать их специфические потребности. Удобные и безопасные условия проживания – это ключевые факторы. Мебель должна быть на подходящей высоте, а пространства – достаточно просторными, чтобы облегчать передвижение. Наличие поручней, противоскользящих покрытия и зона отдыха с возможностью занятия хобби значительно повысит качество жизни пожилых людей.

Создание универсального пространства требует внимательного подхода к потребностям всех возрастных групп. Принципы универсального дизайна помогают сформировать комфортное пространство для всех членов семьи, улучшая их качество жизни и укрепляя семейные связи.

ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ АТМОСФЕРЫ РОСКОШИ И УЮТА НА КРУИЗНЫХ ЛАЙНЕРАХ

Скоблянова М.Д., гр. КДС-9-621
Научные руководители доц. Соколова Т.В., доц. Разина Е.И.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В последние годы круизный отдых приобретает всё большую популярность. Это связано с растущим интересом к комфортным путешествиям, где можно совместить роскошный отдых, культурное обогащение и возможность посетить сразу несколько интересных туристических локаций. Круизные компании стараются создать уникальные условия, предлагая различные маршруты не только в нашей стране, но и по всему миру, включая Европу, Азию, Америку и даже Антарктиду. Такие путешествия привлекают людей, ищущих новые впечатления, комфорт и возможность увидеть сразу несколько стран в одном туре. Дизайн на круизных лайнерах играет не только эстетическую, но и функциональную роль. Он формирует уникальную атмосферу, в которой путешественники могут наслаждаться комфортом, красотой окружающего пространства и высоким уровнем сервиса. Популярность круизов продолжает расти, ведь они остаются одним из самых удобных и роскошных способов путешествия, позволяя открывать мир с наивысшим уровнем комфорта. От изысканных европейских маршрутов до экзотических карибских островов – круизные путешествия предлагают стиль, уют и незабываемые впечатления. Каждый круизный лайнер предлагает уникальную атмосферу благодаря дизайну: использование натуральных материалов (мрамор, дерево, стекло); элегантная меблировка и классические архитектурные элементы; внимание к деталям – от освещения до оформления кают; технологичные решения, такие как «умные» каюты и цифровые сервисы для удобства пассажиров; культурные элементы, отражающие дух маршрута, будь то французский шик, английская аристократичность или скандинавская простота.

Современные тенденции в дизайне круизных лайнеров всё больше ориентируются на принципы, используемые в яхтостроении. Компактные, но продуманные планировки, использование премиальных материалов, модульные решения и концепция «интеллектуального пространства» – всё это перенимается у элитных яхт. Такое сочетание позволяет не только повысить комфорт пассажиров, но и сделать лайнеры более экологичными, энергоэффективными и эстетически привлекательными. В будущем можно ожидать дальнейшей интеграции технологий и стиля яхт в круизные лайнеры, что сделает путешествия ещё более роскошными и персонализированными.

СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ САДОВ: ЯПОНСКИЙ САД, СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ САД, САД В СТИЛЕ ПРОВАНС

Горячев М. Д., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Тематические сады – это ландшафтные композиции, отражающие определённую культурную, историческую или географическую концепцию. Они набирают популярность среди владельцев частных участков и дизайнеров. В статье рассматриваются особенности создания трёх популярных тематических садов: японского, средиземноморского и сада в стиле Прованс.

Японский сад – воплощение философии и эстетики японской культуры, характеризуется минимализмом, гармонией и вниманием к деталям. Основные элементы: камни и скалы, водные объекты (пруды, ручьи, водопады), тщательно подобранные растения, мостики и дорожки. При создании сада важно учитывать принципы композиции (асимметрия, баланс, гармония) и расположение элементов для достижения естественности.

Средиземноморский сад – яркий и жизнерадостный, отражает атмосферу солнечного побережья. Он выделяется многообразием цветов, зелени и насыщенных оттенков. Ключевые элементы: пышные цветники, хвойные и зелёные растения, декоративные элементы (статуи, фонтаны, мозаики), открытые террасы и площадки. При создании такого сада важно учитывать климатические условия, выбирать подходящие растения и продумывать гармоничное расположение декора.

Сад в стиле Прованс – это романтический и уютный сад, который отражает атмосферу французской провинции. Он отличается простотой, естественностью и элегантностью. Основные элементы сада в стиле Прованс: цветники с нежными и пастельными цветами; лавандовые поля; фруктовые деревья и кустарники; декоративные элементы (кадки, скамейки, садовые фигуры). При создании сада в стиле Прованс важно учитывать принципы простоты и естественности, а также тщательно продумывать расположение растений и декоративных элементов для создания гармоничной атмосферы.

Создание тематических садов требует планирования и внимания к деталям. Необходимо учитывать особенности концепции, выбирать подходящие растения и декоративные элементы, продумывать композицию сада. Тематические сады становятся украшением участка и источником радости для их владельцев.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА: АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ СТИЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ

Кривошеев Р.Д., гр. КДС-9-422
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Стилевые направления в оформлении дизайна интерьера сосуществуют, перетекают один в другой, обогащаются, заимствуя черты друг у друга. С каждым годом тенденции изменяются, что так же затрагивает дизайн интерьера. Рассмотрим несколько современных и актуальных стилей в дизайне интерьера. Цветовая гамма из природных оттенков, минимум броского декора, натуральные отделочные материалы, много естественного света – признаки экостиля. Экостиль – это ощущение близости к природе и философия осознанного потребления, реализованная в жилом пространстве. Стиль контемпорари прекрасно будет выглядеть в любом помещении, он не отличается изысканностью, но создаёт максимально функциональную и комфортную обстановку, независимо от площади комнаты. Контемпорари любит простор и простоту, нейтральные оттенки и небольшой декор. Эклектика в интерьере гармонично объединяет схожие стили. Оформленное в таком стиле пространство становится уютным и оригинальным. Применение чистых, ярких и контрастных цветов характеризует стиль. В основе лежат декоративные элементы. Простота, динамика, рациональное использование – современный минимализм. В отделке характерны нейтральные, приглушенные оттенки и фактурные элементы. Особенности стиля: свободное пространство, зонирование, многофункциональность мебели. Скандинавский стиль в интерьере – это легкость, сдержанность, хорошее настроение, простые линии и формы. Натуральные материалы, универсальность, простота форм и нежная цветовая гамма – основа скандинавского стиля. Объединение японской эстетики и скандинавского дизайна – стиль джапанди. Джапанди сочетает нейтральную, сдержанную цветовую палитру с необычной природной фактурой. Используются натуральные материалы и функциональная мебель.

Тенденции в дизайне интерьера сменяются, но все современные стили, на данный момент, объединяются следующими признаками: свобода и простор, удобство и функциональность, большое количество света, лаконичность и простота, внедрение современных технологий.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВ КАЗИНО

Орлова Е.Р., гр. КДС-9-621
Научные руководители доц. Соколова Т.В., доц. Разина Е.И.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Казино – игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов и другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем. Внутреннее пространство казино, становится средой, воздействующей на чувства человека, поэтому важно, чтобы создание внутреннего пространства, происходило в зависимости от тех представлений и чувств, которые должны возникнуть у человека. При Петре I, казино получило наибольшее распространение. Казино того времени были местом для азартных игр высших слоёв общества. В период правления Александра II открывались казино и карточные клубы, доступные все еще только представителям высшего общества. Такие заведения можно было бы назвать закрытыми VIP-клубами современности. После Октябрьской революции года все казино были закрыты, а азартные игры запрещены. Они считались пережитком буржуазного прошлого и противоречили идеологии нового государства. Тайные казино открывались в Москве, Ленинграде, Крыму и на крупных курортах. Сочи был Меккой для профессиональных игроков, барыг и тех, кто любил играть в карты. В период перестройки игорные заведения начали открываться в крупных городах, привлекая внимание состоятельных людей и тех, кто жаждал азарта. Многие люди теряли свои сбережения из-за игр, что вызывало общественное недовольство. В 2005 году в стране было около 400 тыс. игровых автоматов и 5000 игровых столов. До 60% отечественных игорных клубов было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. В 2006 году Путин передал в Государственную думу предложения по законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», суть которых состояла в укрупнении и концентрации игорного бизнеса в четырёх специальных игорных зонах.

В процессе исследования были проанализированы отечественные игровые локации, такие как Калининградская область (Янтарная), Игорная зона Приморье, Краснодарский край (Красная поляна), Сибирская монета, а также американские аналоги – Wynn, Казино Bellagio, Казино Venetian, Казино «Foxwoods resort». Современные принципы проектирования и оформления пространств казино направлены на создание атмосферы, способствующей привлечению и удержанию клиентов, с помощью уникальной концепции; интерактивность и мультимедиа; комфорт и

эргономика; экологичность; инновационного освещения; социальных пространств; безопасности и конфиденциальности. Эти принципы помогают казино оставаться конкурентоспособными и привлекать широкую аудиторию.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КОМПЬЮТЕРНОГО КЛУБА В СТИЛЕ КИБЕРПАНК: КАК СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ БУДУЩЕГО

Харитонова Е.П., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Создание киберпанк-клуба – это амбициозный проект, призванный объединить современные технологии и киберпанк-эстетику в едином пространстве, способном погрузить посетителей в атмосферу технологически развитого будущего. Ключевым элементом такого клуба становится продуманный интерьер. Он должен уйти от излишней стерильности, сохранив акцент на технологическую продвинутость. Важнейшую роль играет цвета палитра интерьера, где комбинация тёмных оттенков с неоновыми акцентами создаёт динамичное и энергичное пространство. Освещение занимает центральное место: светодиодные ленты и панели с регулируемой яркостью воздействуют на восприятие пространства, создавая ощущения активности и динамики. Материалы интерьера должны вызывать ассоциации с миром будущего. Использование закалённого стекла и прозрачного пластика добавляет интерьеру легкости и открытости, позволяя свету играть на многочисленных поверхностях и создавать причудливые сочетания оттенков. 3D-элементы, спроектированные с помощью 3D-печати, добавляют глубину и текстуры, усиливая тактильное и визуальное восприятие пространства. Техническое оснащение клуба играет не менее важную роль. Центральное место занимают мощные игровые компьютеры с современными компонентами, кастомными корпусами и передовым охлаждением. Тактильная обратная связь становится одним из уникальных компонентов киберпанк-клуба, предоставляя возможность почувствовать себя настоящей частью киберпанк-мира. Организация зон отдыха с комфортной мебелью и местами для зарядки устройств способствует общению и отдыху. Проведение игровых турниров и киберспортивных событий создает атмосферу соревновательности и единства среди посетителей. Регулярные тематические мероприятия, такие как косплей-вечеринки, турниры, презентации новых игр укрепляют сообщество и привлекают новых посетителей. Комфортное расположение игрового оборудования, регулируемые кресла и удачная организация пространства

делают пребывание в клубе приятным. Эффективная система вентиляции и шумоизоляции поддерживает комфортную атмосферу.

ДИЗАЙН КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ

Бугаенко Е.Д., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В мире, где мы сталкиваемся с различными вызовами – от бедности до изменения климата – дизайнеры имеют уникальную возможность влиять на общество и решать важные социальные проблемы. Дизайн не ограничивается созданием красивых объектов – это также процесс решения проблем. Многосторонний подход в дизайне позволяет интегрировать идеи и практики из разных областей, таких как психология, социология и экология. Дизайнеры ставят перед собой задачу понимать, как различные аспекты жизни людей пересекаются, и стремятся создать решения, которые улучшат их повседневное существование. Примеры в области дизайна среды. Парки «Зарядье» (Москва) – это современный городской парк, расположенный в центре Москвы недалеко от Кремля. Он был создан на месте сноса гостиницы «Россия» и стал примером ландшафтного дизайна со множеством зон для отдыха, прогулок, а также культурных и образовательных мероприятий. Парк предлагает уникальные экосистемы разных природных зон России и включает в себя смотровую площадку с панорамным видом на город. «High Line» (Нью-Йорк) – это преобразованный надземный железнодорожный путь, который был превращен в общественный парк. Этот проект стал символом устойчивого городского дизайна, где ранее заброшенное пространство было преобразовано в зеленую зону, доступную для жителей и туристов. Парк включает в себя тропы для прогулок, зоны для отдыха и даже места для проведения культурных мероприятий. Он не только улучшил качество жизни в окрестностях, но и стал популярной туристической аттракцией, способствующей экономическому росту района. «Таврический сад» (Санкт-Петербург) – это историческое пространство стало более доступным и удобным для жителей. В парке теперь имеются новые дорожки для прогулок, обновленная инфраструктура и зоны для отдыха. Сад стал важной культурной площадкой, где проходят выставки и концерты, что вносит разнообразие в городскую жизнь. Эти примеры подчеркивают важность дизайна среды в мире, который может объединять историческое наследие, современные тенденции и потребности местных жителей. Успешные проекты не только улучшают качество жизни, но и способствуют развитию культурного взаимодействия и социальной активности.

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ: КАК РУССКИЕ ПРОМЫСЛЫ НАХОДЯТ СВОЕ МЕСТО В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ

Васильковская В.Д., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Традиционные русские промыслы, такие как гжель, хохлома и кружевоплетение, играют важную роль в культурной жизни страны. Они отражают наше наследие и активно вливаются в современный дизайн. Дизайнеры черпают вдохновение из этих традиций, создавая эмоциональную связь между предметами и их владельцами, что особенно актуально в наше время.

Гжель – яркий пример русского народного искусства с характерными синими и белыми узорами. Изделия этого промысла органично вписываются в разнообразные стили интерьеров, от прованса до минимализма, и могут использоваться как акцентные детали, такие как вазочки или посуда. Гжель символизирует утонченность и шарм, объединяя традиции с современным дизайном. Хохлома – не менее впечатляющее направление, известное яркими цветами и узорами, которые делают предметы не только функциональными, но и эстетическими. Мебель, украшенная хохломой, станет центром внимания, а кухонные изделия создадут атмосферу тепла и общения. Современное использование хохломы придает уникальный характер помещению, сохраняя живую традицию. Кружевоплетение остается одним из самых волшебных ремесел, добавляя пространствам легкость и романтичность. Сегодня кружево применяется не только в текстиле для окон и столов, но и в оформлении стен и мебели, сочетая традиции с современными идеями. Также не стоит забывать о матрешках, являющихся культурным символом России. В современном дизайне они обретают новые формы, выступая в качестве дизайнерских аксессуаров или элементов декора, подчеркивая связь с традициями и оригинальность подхода.

Наша цель – аккуратно обращаться с этой частью культуры, внедрять её в творчество и в интерьер. Так мы формируем уникальные пространства, где проходит линия, соединяющая прошлое, настоящее и будущее. Уважая своё наследие, мы можем сделать наши дома более индивидуальными и уютными.

ЭСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВЕНСКИХ СТУЛЬЕВ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Плетнёва К.А., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Аксёнова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Венские стулья появились в Австрии в конце XIX века, явившиеся результатом синтеза искусств и ремёсел в исполнении Михаэля Тонета, стали инновационным символом развития новых технологий в области обработки древесины и производства металлов. Они были созданы как удобные и практичные предметы мебели, которые стали альтернативой тяжёлым и громоздким стульям прошлого. Эстетика венских стульев основана на принципах простоты, гармонии и изящества и в современном дизайне представлена следующими характеристиками: минимализм и элегантность линий делают их универсальным элементом для различных стилей интерьера; натуральные материалы добавляют теплоту и экологичность в интерьер; сочетаются с другими материалами, создавая гармоничные композиции; вызывают ассоциации с ретро-стилем, что придает пространству индивидуальность. Функциональность венских стульев заключается в их удобстве и практичности. Они имеют эргономичную форму, которая обеспечивает комфорт, а их конструкция отличается долговечностью и прочностью, обеспечивающей удобство в использовании и транспортировке. Легкость и компактность делает стулья удобными для перемещения и хранения даже в ограниченном пространстве, а универсальность формы позволяет вписывать такие изделия в интерьеры различных стилей и назначения, как жилого, так и коммерческого. В современном интерьере венские стулья могут использоваться как самостоятельные предметы мебели, так и в сочетании с другими предметами. Они хорошо смотрятся в классических, минималистичных и эклектичных интерьерах, добавляя им индивидуальности и характера, могут быть использованы для создания различных зон в помещении. Они также могут стать акцентом в интерьере, привлекая внимание своей формой и декором, учитывая эксперименты с материалами и цветами.

Сохраняя историческую ценность и одновременно оставаясь актуальными благодаря современным интерпретациям, венские стулья демонстрируют связь традиций и современности. При условии сохранения традиционных материалов также подчеркивают тренд на экологичность и натуральность в дизайне.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕКОРАЦИИ В ДЕТСКИХ ФОТОСТУДИЯХ: ОТ СКАЗОЧНЫХ МИРОВ ДО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Бажукова М.В., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Тематические декорации в детских фотостудиях становятся важным инструментом для создания уникальных и запоминающихся фотосессий. Сейчас эта тема как никогда актуальна и ее значимость продолжает расти благодаря новым технологиям и изменяющимся запросам клиентов. Персонализированный подход в детских и подростковых фотосессиях выходит на первый план. Родители и сами дети хотят, чтобы каждая съемка отражала их уникальность и их интересы. Растет спрос на запоминающиеся и впечатляющие декорации, которые создают волшебную атмосферу и помогают детям раскрыться. Благодаря развитию технологий мы можем создавать более реалистичные, интерактивные и безопасные пространства для съемок. Для младших детей, по-прежнему, популярны классические и современные сказочные сюжеты, однако теперь их дополняют AR-технологии, которые «оживляют» декорации, делая их более захватывающими. Декорации в стиле космических станций, научных лабораторий или исторических эпох не только создают красивые кадры, но и развивают детей. Совмещение фотосессии с образовательными элементами делает процесс не только эстетически приятным, но и полезным. Подростки хотят видеть в фотостудиях декорации, которые отражают их увлечения: музыка, кино, видеоигры, спорт, мода и социальные медиа. Популярность набирают локации в стиле киберпанк, фэнтези или постапокалипсиса. Особенно актуальны селфи-зоны с профессиональным светом и фонами для съемки контента для социальных сетей.

Декорации создаются под интересы ребенка или подростка: любимые книги, фильмы, хобби, музыкальные группы. Интерактивные элементы, такие как сенсорные панели, меняющиеся фоны и световые эффекты, вовлекают в процесс, помогая детям и подросткам чувствовать себя комфортно. Модульные конструкции позволяют быстро адаптировать пространство под разные сценарии. Декорации перестают быть просто фоном – они становятся инструментом, помогая создавать уникальные сюжеты для каждого ребенка и подростка.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИЗАЙНЕ И АРХИТЕКТУРЕ ДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Фильцина М.В., гр. КДС-9-421
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Современная учебная среда – это не только место для получения знаний, но и пространство для всестороннего развития личности и психосоциального благополучия учащихся. При оформлении школьного интерьера важно учитывать эргономику, безопасность, эстетику и функциональность. Четыре ключевые тенденции в инновационных проектах школ завтрашнего дня. 1. «Повсеместные технологии». Развитие интернета и образовательных платформ открывает возможности для самостоятельного обучения и углубленного освоения тем. Технологии играют важную роль в привлечении внимания детей, и их использование должно быть включено в проектирование школьных программ и зданий. 2. «Интегрированные секционные пространства и проектные помещения». В рамках трансформации образовательных пространств традиционные классы преобразуются в многофункциональные «лаборатории». Это позволяет реализовывать дифференцированный подход к обучению, адаптируя темп и методы преподавания под индивидуальные особенности каждого ученика. 3. «Специализированные учебные среды». Секционные пространства становятся местами для проектного обучения и группового взаимодействия, учитывая различные стили обучения. Эти пространства должны поддерживать работу как индивидуально, так и в малых группах, обеспечивая равный доступ для всех учеников. 4. «Многофункциональные пространства». Необходимость в гибких пространствах для различных типов собраний и деятельности требует помещений, которые можно легко адаптировать с помощью регулируемой мебели и других элементов. Важно тщательно продумать акустику, освещение и другие аспекты для эффективного использования таких пространств.

В современном образовании трансформируются подходы к организации учебных классов, специализированных сред и общественных зон, что влияет на проектирование и формирует новые парадигмы в архитектуре и дизайне образовательных учреждений.

ТЕНДЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Конюхова Н.М., гр. КДС-9-621
Научный руководитель преп. Аксенова Л.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Термальные комплексы приобретают всё большую популярность в качестве мест для рекреации и восстановления здоровья. Проектирование таких пространств требует особого подхода, учитывающего как функциональные, так и эстетические аспекты. Одним из ключевых аспектов является гармоничное сочетание архитектуры и природных элементов, что позволяет посетителям не только получать удовольствие от процедур, но и ощущать атмосферу умиротворения и уединения. Современные тенденции в проектировании акцентируют внимание на применении экологически чистых материалов и технологий, что отражает возрастающий интерес к устойчивому развитию и охране окружающей среды. Такие решения способствуют созданию эстетически привлекательных и функциональных пространств, которые благоприятно влияют на оздоровление и релаксацию посетителей. Кроме того, внедрение инновационных систем управления энергопотреблением и водопользованием позволяет повысить эффективность работы термальных комплексов и снизить их воздействие на окружающую среду.

Клиентоориентированность становится ключевым элементом в проектировании термальных комплексов. Индивидуальный подход к каждому посетителю, включая персонализированные услуги и удобные зоны отдыха, создаёт комфортную атмосферу и повышает уровень удовлетворённости клиентов. Технологические инновации, такие как мобильные приложения и системы управления, позволяют улучшить взаимодействие с клиентами и сделать их опыт более удобным и запоминающимся. Кроме того, внедрение современных технологий помогает оптимизировать процессы бронирования, оплаты услуг и получения информации о расписании работы комплекса и предлагаемых процедурах. Особое внимание уделяется доступности услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Создание безбарьерной среды, предоставление специальных услуг и оборудования способствуют повышению уровня удовлетворённости всех клиентов и формированию положительного имиджа термального комплекса. Таким образом, проектирование термальных комплексов сегодня направлено на создание уникальных, функциональных и эстетически привлекательных пространств, которые отвечают современным требованиям и ожиданиям клиентов. Эти тенденции не только обогащают опыт посетителей, но и

способствуют сохранению культурных и экологических ценностей в условиях быстро меняющегося мира.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КОВОРКИНГ-ЦЕНТРА: ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ И АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ

Гусева С.А., гр. КДС-9-521
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Дизайн интерьера коворкинг-центра обладает рядом специфических характеристик, которые способствуют формированию благоприятной и продуктивной рабочей атмосферы. Эффективные решения в этой области обычно объединяют функциональность, эстетическую привлекательность и эмоциональный комфорт, удовлетворяя потребности разнообразных пользователей. Ниже представлены примеры успешных проектов с анализом их ключевых особенностей.

Один из самых известных брендов коворкингов, WeWork предлагает внимание к деталям и разнообразие пространств. Гибкость пространства предполагает наличие разнообразных рабочих мест – от открытых зон до закрытых офисов. Для формирования сообщества предусмотрены специальные места для общения и мероприятий. Элементы природы, такие как зелень и натуральные материалы, улучшают атмосферу. Коворкинги под брендом Spaces предлагают креативное и современное оформление. Индустриальный стиль в дизайне предполагает использование кирпичей, бетона и открытых труб, зонирование создаёт чёткое разделение функциональных областей для работы, отдыха и общения, а креативные уголки представляют собой специальные пространства для мозговых штурмов и развития творческого мышления. Коворкинг, известный своей уютной и стильной атмосферой Mindspace. Дизайн с акцентом на комфорт включает в себя использование мягкой мебели, текстиля и арт-объектов, которые создают уютную атмосферу. Уникальность пространству придаёт интеграция местного искусства и культуры в его оформление. Инновационные зоны, оснащённые необходимыми технологиями, обеспечивают условия для продуктивной работы. Regus один из старейших операторов коворкингов в мире. Пространство отличается универсальностью и подходит для различных нужд – от потребностей крупных компаний до условий для фрилансеров. Предлагаются профессиональные услуги, такие как виртуальные офисы, бизнес-центры и конференц-залы. Привлекательное местоположение в центральной части города привлекает деловых клиентов.

Дизайн коворкинг-центров создаёт благоприятную рабочую атмосферу благодаря функциональности, эстетике и комфорту. Главные факторы – зонирование, натуральные материалы и условия для общения. Это повышает креативность и продуктивность.

ДИЗАЙН ДЕТСКОГО ДОМА: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Орлова А.О., гр. КДС-9-521
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Дизайн детского дома влияет на развитие и психологическое состояние детей. Правильное зонирование повышает безопасность и способствует социализации. Исследования подтверждают влияние окружающей среды на эмоции и поведение детей, поэтому важно использовать научно обоснованные подходы к дизайну, учитывая цветовую гамму, освещение, мебель и другие элементы для улучшения качества жизни детей.

Принципы дизайна: безопасность за счёт использования негорючих и нетоксичных материалов, организация пространства без острых углов и опасных элементов. Важна комфортная атмосфера с тёплыми цветами, мягкой мебелью и естественным освещением, а также наличие зон для отдыха и игр. Учреждение включает функциональные зоны: спальные помещения с кроватями, подобранными по возрасту детей, шкафчиками и элементами для отдыха; учебные пространства с классами и помещениями для занятий, оснащёнными обучающими материалами и интерактивными средствами; игровые зоны с площадками и комнатами для физической активности и творчества.

Социальные пространства содержат общие зоны для общения: столовые, гостиные и места для совместного времяпрепровождения. Принцип доступности подразумевает учёт потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья при проектировании пространства и создание для них равных условий.

Экологические аспекты включают использование натуральных материалов в отделке и мебели, что снижает аллергические реакции и положительно влияет на здоровье детей. Также важно создание зелёных зон для прогулок и садоводства, стимулирующих активность и эмоциональное расслабление. Вовлечение детей в проектирование позволяет учесть их предпочтения и создать пространство, соответствующее их интересам. При оформлении интерьера необходимо создавать атмосферу домашнего уюта для снижения стресса и повышения психологического комфорта.

Создание комфортной и безопасной среды в детских домах – это комплексный процесс, требующий детального подхода и основанный на современных принципах дизайна. Такие пространства должны отвечать функциональным требованиям и способствовать психологическому благополучию и развитию детей.

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА: КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЁМЫ

Михайлова А.В., гр. КДС-11-623
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В современном дизайне интерьеров наблюдается тенденция к интеграции элементов традиционной русской культуры с инновационными решениями. Этот феномен обусловлен стремлением к созданию комфортной жилой среды при сохранении национальной идентичности в условиях глобальной урбанизации. Цветовая палитра стиля включает хроматические оттенки (красный, жёлтый, зелёный) и ахроматические тона. Красный цвет преобладает в текстиле и мебельной росписи, создавая тёплую атмосферу. Традиционные орнаментальные мотивы используются в текстиле, мебели и настенных покрытиях, включая санузлы. Материалы преимущественно натуральные: древесина, минеральные породы и текстиль. Древесина применяется в конструкциях с резьбой, минеральные породы – для поверхностей и покрытий, текстиль (лён, хлопок, шерсть) – для обивки и декора. Мебель сочетает деревянные конструкции с резьбой и текстильные элементы, декорируется вышивкой. Дизайн объединяет плавные линии и геометрические формы. Традиционные элементы адаптированы функционально: камин превращается в печь с гжельской росписью и керамической плиткой. Декорирование осуществляется с помощью традиционных артефактов: матрёшек, сервизных комплектов с росписью, деревянных подносов и керамических изделий ручного изготовления. Стеновые поверхности оформляются текстильными панно, настенными коврами и живописными работами с этнографическими мотивами. Текстильное оформление использует натуральные волокна с орнаментами гжель и Петриковская роспись в гамме красного, голубого и зелёного. Кружевные элементы создают лёгкость и целостность композиции. Светотехническая организация формирует пространственную структуру: светильники из стекла и металла служат арт-объектами, адаптивные системы обеспечивают функциональное освещение.

Современный русский стиль сочетает сохранение культурного наследия с рациональным подходом. Интеграция хроматических элементов, традиционных орнаментов, натуральных материалов и

продуманного освещения создаёт функциональный и эстетически выразительный интерьер.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И КУЛЬТУРА: КАК НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ВЛИЯЮТ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Степанкина А.А., гр. КДС-11-623
Научный руководитель преп. Куриленко О.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Дизайн интерьера представляет собой интеграцию культурных ценностей, традиций и исторического наследия общества. Формирование национальных стилей обусловлено климатическими условиями, доступностью материалов, социальными нормами и эстетическими предпочтениями. В холодном климате (Скандинавия, Россия, Канада) интерьеры делают теплыми и функциональными, а в теплых зонах (Средиземноморье, Ближний Восток, Африка) используют открытые пространства и легкие материалы. Японский стиль ценит природную простоту, а арабский – орнаменты и витражи без живых существ. Скандинавский стиль, сформировавшийся в Северной Европе, отличается минимализмом и функциональностью. Для него характерны светлые оттенки (белый, бежевый, зелёный, голубой), натуральных материалов (дерево, лён, джут, камень) и максимизации естественного освещения через крупные оконные проёмы. Брутализм характеризуется применением индустриальных материалов (бетон, металл, стекло) и геометрической строгости форм, которая реализуется через демонстрацию конструктивных элементов без декоративных излишеств, использование монохромной цветовой гаммы (серый, графитовый, чёрный) и массивных форм. Восточный стиль включает следующие подстили. Японский стиль характеризуется минималистическим подходом к организации пространства с использованием низких форм мебели и раздвижных перегородок. Цветовая палитра включает приглушённые оттенки (белый, бежевый, коричневый), и натуральные материалы (бамбук, бумага, дерево, керамика). Арабский стиль отличается высокой декоративностью и насыщенной цветовой гаммы (красный, жёлтый, малиновый, синий, изумрудный) и богатого орнаментального оформления. Превалирующий материал – дерево, применяемое для мебельных конструкций и стеновых панелей, в сочетании с текстильными элементами.

Дизайн интерьера отражает национальный характер и климатические особенности: скандинавский стиль ценит комфорт и простоту, брутализм – функциональность, а восточный – традиционную символику. Понимание

культурных факторов помогает создавать гармоничные решения, сохраняющие традиционные ценности.

СТИЛЬ ДЖАПАНДИ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРА

Безручко А.И., гр. КДС-9-123
Научный руководитель преп. Провкина В.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Стиль джапанди (japandi) – это смешение двух интерьерных традиций: скандинавской и японской. Название получилось из двух слов – japan и scandi. Сложился к 2020 году и основан на скандинавском философском посыле «для счастья нужно немного» и эстетике японского интерьера, где «меньше – значит больше», то есть довольствоваться малым, но уделять внимание качеству материалов. Отдается предпочтение долговечным, а, значит, натуральным материалам, которые не придется менять каждый сезон. Северный дизайн берет за основу чистый белый, а японский минимализм диктует сложные оттенки сдержанной и природной гаммы. Скандинавский и японский стиль одинаково привержены дереву: северный дизайн диктует светлые породы, а восточный – темные, насыщенные оттенки, поэтому и то, и другое в джапанди имеет место. Еще один прием перекликается с другим японским течением – ваби-саби. Это философия, описывающая красоту в самом естественном проявлении. Ваби-саби подчеркивает, что незаконченное, несовершенное и даже поврежденное – это высшее проявление эстетики. Необработанное дерево, сколы, трещинки, словно не доделанные предметы – эти элементы органично синтезируются со стилем джапанди. Скандинавский стиль интерьера, и тем более японский, не терпят заставленного пространства. Поэтому пространство наполнено чистыми прямыми линиями и большим количеством воздуха.

Взяв лучшее от обоих миров – скандинавского и японского стиля – джапанди создает в пространстве ощущение дзена. Время внутри такого дома замедляется, позволяя владельцу забыть о суете и тревогах.

ЖИДКАЯ 3D-ПЕЧАТЬ – НОВОЕ СЛОВО В ДИЗАЙНЕ

Барановская А.А., Якунина В.В., гр. КДС-9-123
Научный руководитель преп. Провкина В.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Цель работы – исследование новых технологий и методов создания объектов с использованием жидких материалов, а также их влияние на дизайн и производство. Это включает в себя анализ возможностей,

которые предоставляет данная технология, и её применение в различных областях, таких как архитектура, промышленный дизайн и искусство.

Жидкая 3D печать открывает новые горизонты для дизайнеров и инженеров. Она позволяет создавать более сложные и органические формы, которые невозможно реализовать с помощью традиционных методов. Это технологии, позволяющие снизить отходы материалов, так как печать происходит по принципу добавления, а не вычитания; ускорить процесс создания прототипов и конечных изделий; разработать индивидуализированные решения для клиентов, адаптируя каждую деталь под конкретные требования.

Жидкая 3D печать является значительным шагом вперед в области дизайна и производства. Она предлагает инновационные подходы, которые способствуют улучшению эффективности и расширению творческих возможностей. В будущем ожидается дальнейшее развитие этой технологии, включая более широкое внедрение в массовое производство, что может привести к революции в производственных процессах и дизайне. Разработка может включать исследования совместимости различных материалов и оптимизацию процессов печати, чтобы сделать их более доступными и простыми в использовании.

ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Зыбенкова М.И., Шеко П.С., гр. КДС-9-123
Научный руководитель преп. Провкина В.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Философия в современном интерьере играет важную роль, отражая не только эстетические предпочтения, но и мировоззрение, стиль жизни и ценности владельцев. Несколько наиболее распространённых философий: минимализм, эклектика, грузинский стиль, философия аскетизма. Также существуют менее распространённые философии в интерьере, о которых пойдёт речь в нашей работе – Фэн-шуй, Кинцуги и Хюгге.

Фэн-шуй (дословно с китайского «ветер и вода») – древнее китайское учение о том, как жить в гармонии с энергиями земли с помощью грамотно сформированного пространства. Принципы и методы фэн-шуй в квартире распространяются на цвета интерьера, направление помещения по сторонам света, размер и форму мебели, окружающий ландшафт и многое другое. Кинцуги – чрезвычайно увлекательное искусство, способное поразить любого человека до глубины души. Японские мастера выполняют тонкую художественную работу по реставрации с помощью золота. Цель реставрации – не только восстановить разбитое фарфоровое изделие, но и символически вернуть ему красоту. Вот почему это занятие не только является особой техникой

реставрации, развивавшееся тысячелетиями, но и воплощает символы и жизненные метафоры. Хюгге (дат. Hygge) – понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворённости. Существуют основные принципы и элементы, которые характеризуют этот стиль: уют и комфорт, естественное освещение и свечи, нейтральные цвета, натуральные материалы, минимализм и функциональность. В таком интерьере присутствуют предметы, которые имеют личное значение для хозяев, такие как старые фотографии, сувениры и любимые книги. Это придает дому индивидуальность и теплоту.

Таким образом, философия в интерьере делает его не только визуально привлекательным, но и глубоко личным. Каждый стиль и концепция предлагают уникальные способы создания пространства, которое отражает внутренний мир и ценности его обитателей.

МОДЕРН И ПОСТМОДЕРН В ДИЗАЙНЕ

Иванова Н.К., гр. КДС-11-424
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Модерн и постмодерн – два важнейших этапа в развитии дизайна, представляющие собой различные подходы к созданию эстетической и функциональной среды. Модерн, зародившийся в начале XX века, стремился к функциональности, рациональности и универсальности, что отразилось в использовании простых геометрических форм, отказе от декора и применении новых материалов. Идеологией модерна было создание доступного и эффективного дизайна, отвечающего потребностям массового производства и современного общества. Постмодерн, возникший во второй половине XX века, явился реакцией на ограничения модерна, провозгласив свободу самовыражения, эклектику и иронию. Он отказался от единого стиля и приветствовал смешение различных исторических и культурных элементов, создавая сложные и многослойные объекты. Постмодерн ценил индивидуальность и контекст, стремясь к созданию дизайна, отражающего разнообразие и противоречия современной жизни. Различия между модерном и постмодерном проявляются в их подходах к форме, функции и смыслу. Модерн уделял первостепенное внимание функциональности и рациональности, в то время как постмодерн подчеркивал эстетическое разнообразие и иронию. Однако, в современном дизайне наблюдается тенденция к синтезу этих двух подходов, сочетающая функциональность и практичность с креативностью и оригинальностью.

Модерн и постмодерн оказали огромное влияние на развитие дизайна, сформировав его основные принципы и подходы. Модерн заложил основу для функционального и рационального проектирования, а постмодерн – освободил творчество, привнеся разнообразие и индивидуальность. Современный дизайн, вобравший в себя лучшие черты обоих направлений, продолжает развиваться, отвечая на вызовы времени и потребности общества.

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО И ЭСТЕТИЧЕСКИ ПОЛНОЦЕННОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ: КАК ОНИ ФОРМУЛИРУЮТСЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ И РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ЕЁ ВОСПРИЯТИЯ

Кузнецова Е.А., гр. КДС-11-424
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Создание функционально и эстетически полноценной предметно-пространственной среды является важнейшей задачей для современного дизайна и архитектуры. Предметно-пространственная среда, в которой осуществляется человеческая деятельность, играет ключевую роль в формировании не только функционального, но и эстетического комфорта. Эстетика, как часть функциональной среды, становится индикатором общего уровня качества жизни, а также важным фактором, который положительно влияет на социализацию и приводит к улучшению психоэмоционального состояния людей. Предметно-пространственная среда – это совокупность элементов, которые окружают человека и влияют на его деятельность и восприятие. Она включает в себя набор характеристик, которые несут в себе определение её доступности, эргономичности, эстетики и функциональности. Также важно учитывать разнообразие компонентов сред, с которыми человек взаимодействует. Они включают в себя включает не только физические объекты, но и информационные пространства, такие как компьютерные интерфейсы и виртуальные среды. Все эти характеристики взаимодействуют между собой, оказывая уникальное влияние на восприятие человека.

Восприятие предметно-пространственной среды включает в себя различные уровни. Каждый из них представляет собой уникальную перспективу, через которую человек осмысливает и интерпретирует окружающее его пространство. Базовым уровнем принято считать индивидуальное восприятие. Каждый человек имеет свои уникальные предпочтения и ассоциации, связанные с определенными материалами, цветами и формами. Индивидуальное восприятие непосредственно связано

с эмоциональным состоянием человека, физиологическими факторами, нейропсихологическими особенностями, когнитивными и эмоциональными аспектами. На более высоком уровне восприятие предметно-пространственной среды может включать социальные и культурные аспекты. Люди воспринимают пространство через призму коллективного опыта и культурных норм, например, традиционные элементы дизайна могут вызывать положительное восприятие у представителей одной культуры и негативное у другой. С переходом к более сложным уровням начинают проявляться когнитивные аспекты восприятия. Они характеризуют то, как мы воспринимаем, обрабатываем и интерпретируем информацию об окружающей нас среде. Это включает в себя восприятие расстояний, форм, размеров и взаимосвязей между объектами в пространстве.

Пересечение характеристик и уровней восприятия представляет собой динамический процесс, в котором каждый элемент влияет на остальные. Параметры функционально и эстетически полноценной предметно-пространственной среды формируются на стыке её характеристик и уровней восприятия, например, успешный дизайн интерьера может сочетать эргономичные решения (функциональность) с художественными элементами (эстетика), что будет способствовать положительному восприятию как индивидуального, так и социального уровня. Таким образом, проектирование полноценной предметно-пространственной среды требует комплексного подхода, учитывающего как функциональные, так и эстетические аспекты. Такой подход к проектированию предметно-пространственной среды позволяет создать гармоничное, функциональное и привлекательное пространство, соответствующее ожиданиям его пользователей и требованиям времени. В целом, анализ пересечения характеристик и уровней восприятия позволяет лучше понять потребности и предпочтения целевой аудитории, что в свою очередь способствует более эффективному принятию решений в различных сферах.

НЕВИДИМАЯ ТЕКТОНИКА: КАК СКРЫТЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЛИЯЮТ НА ВОСПРИЯТИЕ УПАКОВКИ

Канинов А.А., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Современный дизайн упаковки всё чаще опирается на принципы «невидимой тектоники», где внешняя простота маскирует сложные инженерные решения. Внутренние перегородки, ребра жесткости и

амортизаторы не только обеспечивают защиту продукта, но и формируют подсознательное доверие потребителя. Например, упаковка техники Apple, несмотря на минималистичный дизайн, содержит точные складки картона и скрытые прокладки, что снижает повреждения при транспортировке на 30% (Packaging Digest, 2023). Аналогично, косметические бренды используют микрогофрокартон для флаконов, создавая иллюзию монолитности даже для хрупких материалов.

Парадокс восприятия: потребители считают «тяжёлую» упаковку более надёжной, даже когда её вес снижен инновационными материалами. По данным IPSOS (2022), 58% покупателей оценивают продукт в плотной коробке как более качественный, независимо от его реальных характеристик. Эту особенность активно используют luxury-бренды, добавляя утяжеляющие элементы для создания эффекта премиальности. Однако биоразлагаемые материалы (мицелий, крахмальные гранулы) пока менее ударопрочны, чем традиционные (Sustainable Packaging Coalition, 2023). Несмотря на это, 42% компаний переходят на продуманные конструкции, сокращая избыточные слои (McKinsey, 2023).

Таким образом, невидимая тектоника сочетает психологическое воздействие с функциональностью. Пример – проект Dell «Box360»: ажурный картон заменил пластиковые амортизаторы, сократив отходы на 25% без потери защиты (2021). Это доказывает: будущее упаковки – в балансе эстетики и инженерии, где каждый скрытый элемент работает на восприятие и практичность.

СКЕТЧИНГ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ И КАК ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

Никишов Е.А., гр. КДС-9-123
Научный руководитель преп. Провкина В.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Сначала следует определить, что такое скетч. Скетч – это быстрая зарисовка, позволяющая передать основные элементы дизайна, такие как форма, пропорции, текстура и цвет. Он может включать как простые линии и формы, так и более детализированные изображения, демонстрирующие особенности конструкции, посадки и отделки. С помощью скечинга дизайнер способен быстро экспериментировать с различными концепциями, находя оптимальные решения для своих клиентов или своего бренда. Существует несколько стилей скетчинга, которые могут использоваться в проектировании одежды. Одним из наиболее распространённых является свободный художественный скетч, который передает эмоции и индивидуальность дизайнера. Такой тип иллюстрации делает акцент на эстетике и позволяет показать творческий подход к

проектированию. В то же время более технические и точные скетчи используются для отображения деталей конструкции и других специфических характеристик изделия, таких как прямые линии, размеры и пропорции. Важно отметить, что скетчинг в проектировании одежды не ограничивается только визуальным искусством. Он также включает в себя глубокое понимание материала, текстур и функциональности изделия. Тщательное изучение потребностей целевой аудитории и текущих модных трендов также играет ключевую роль. Дизайнер, создавая образ, учитывает множество факторов, таких как сезонность, удобство ношения, устойчивость материалов и другие требования рынка. Скетч изображения на одежде – это неотъемлемая часть процесса модного дизайна, который помогает создавать визуальные концепты и идеи перед началом производственного этапа. Этот метод позволяет дизайнерам свободно выражать свои идеи, обрисовывать стильные линии, формы и детали, которые они хотят видеть в своих коллекциях.

В конечном итоге, скетчи являются важным инструментом в арсенале каждого модного дизайнера. Они помогают прояснить замыслы, исследовать и развивать идеи, а также эффективно коммуницировать эти идеи с окружающим миром.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА И ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Стародубцева А.И., гр. МАГ-ТУ-124
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Современный дизайн интегрирует цифровые технологии и принципы устойчивости, формируя новые стандарты взаимодействия пользователя с продуктами. Цифровизация проявляется в применении дополненной реальности, QR-кодов и адаптивной упаковки, что повышает функциональность решений. Например, 3D-моделирование сокращает затраты на логистику на 20% (Nielsen, 2023). Экологический тренд акцентирует использование переработанных материалов, однако исследования Ellen MacArthur Foundation (2022) выявили ограничения: биоразлагаемые компоненты требуют промышленной утилизации, а переработанный пластик сохраняет риск токсичных примесей.

Дизайн упаковки играет значимую роль в маркетинговых стратегиях, сочетая эстетику с модульностью. Использование стекла и переработанного картона соответствует запросам 67% потребителей на экологичность (Statista, 2023). Однако лишь 23% готовы платить за такие решения, что указывает на необходимость развития инфраструктуры переработки. Инновации в дизайне способствуют снижению

экологического следа и формированию культуры ответственного потребления. Примером служит проект «EcoBox», где модульная упаковка из переработанных материалов сократила отходы на 40% (кейс, 2022). Таким образом, дизайн становится инструментом социальной трансформации, объединяя технологические и экологические приоритеты.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Гулевская П.Н., гр. КДС-11-424
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Визуальное восприятие и удобство использования стали ключевыми критериями при оценке продуктов и услуг. Дизайн способен вызвать эмоциональный отклик и улучшить пользовательский опыт, делая нашу жизнь более приятной и комфортной. При разработке дизайна учитывается контекст и общественные потребности, создавая продукты, которые будут не только эстетически привлекательными, но и социально значимыми. Благодаря дизайну мы можем ярче выражать свою индивидуальность и ощущать себя частью современного мира, который наполнен креативностью, инновациями и эстетикой. Рассматривая основные тенденции такие как устойчивый дизайн можно отметить, что устойчивый дизайн не только решает важные экологические задачи, но и создаёт новые рыночные ниши, соответствующие возросшей озабоченности населения по поводу экологии. Следует отметить, что и технологические новшества так же оказали значительное влияние на современные тенденции в дизайне.

Минимализм-дизайн, так же становится популярным. В минималистичном дизайне акцент делается на чистые линии, свободное пространство и объединение практичности с эстетикой. Такой стиль привлекает потребителей, желающих избавиться от лишнего и создать гармоничную среду, способствующую расслаблению и сосредоточению. Многофункциональность и адаптивность пространств. Дизайнеры преобразовывают одну и ту же зону для различных нужд.

В наше время тенденции дизайна охватывают различные аспекты: от графического до промышленного, от моды до интерьера. Они формируют новые стандарты красоты и функциональности, определяют тренды в цвете, текстуре и форме. Дизайн является неотъемлемой частью нашей жизни, отражая современные тенденции и стиль общества.

Отсюда следует, что дизайн оказывает значительное воздействие на различные сферы нашей жизни. Со временем современные тенденции в дизайне стали неотъемлемой частью нашего повседневного

существования, от предметов интерьера и одежды до упаковки товаров и мобильных приложений.

КАК МОДА ОТОБРАЖАЕТ ДЕГРАДАЦИЮ ОБЩЕСТВА

Авдеева С.Р., гр. КДК-9-423
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Последние десятилетия видно стремительное совершенствование людей в сфере материального и научного развития, но нельзя точно сказать, что это является показателем развития всего человечества. Безразличие к духовному развитию – губительно. Общество стало пренебрегать тем, что оно получает и потребляет. Видно ухудшение мыслительной деятельности, а мысль – это первый шаг к развитию. Мода – совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время, установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Так как в наше время мода стала не просто частью жизни, а прямым показателем идей, она отображает упадок развития в обществе. Устоявшиеся европейские бренды (Gior, Chanel, Versace и др.) укоренились, они диктуют тренды и «душат» моду.

На рынке одежды заметна сильная коммерциализация (внедрение коммерческих отношений, переход чего-либо на коммерческую основу). Слишком много маркетинга направлено только на привлечение клиентов и капиталов. Забывается, что мода может быть куда более выразительной и нести сильный духовный контекст (пример коллекция «VOSS» Alexander McQueen 2001 г.). Индустрия моды приобретает мировой масштаб. Тем самым бренды уже транслируют культурные ценности не отдельной группы людей, а целого населения. В связи с этим, стоит обратить внимание на проблему деградации, ведь мода становится самым близким для общества возможным источником искусства.

Пути решения этой проблемы кроются в воспитании не индивидуалистов, а мыслителей, способных выходить за рамки, понимающих, что мода является связью между эфемерной мыслью и материальным миром. Нужно не жить прошлым, а опираться на него, видеть, анализировать и получать нечто новое – вот призвание дизайнеров, способных вытянуть моду и с ней общество на новый уровень. Стоит напомнить, что человек живет, пока творит.

БИО-АРТ И ДИЗАЙН: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ИСКУССТВЕ

Ртищева Д.А., гр. КДС-9-123
Научный руководитель преп. Провкина В.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Био-арт – это направление в современном искусстве, которое сформировалось в 1990-х годах. Его особенность в том, что произведения – непривычные нам картины или скульптуры: в своих работах художники био-арта используют живые ткани, бактерии, микроорганизмы или целые экосистемы. Они могут, например, вырастить на руке искусственное ухо, вживить под кожу чип или скрестить свою ДНК с ДНК цветка. Био-арт обращает внимание на то, что современная цивилизация катастрофически отдаляет человека от природы и естественной среды, блокирует способность воспринимать мир через органы чувств: осязание, обоняние, зрение, слух. К созданию арт-объекта привлекается и непосредственно наука – достижения генной инженерии, клонирование и другие биотехнологии. Работы производятся не в мастерских, а в специальных лабораториях, где обеспечиваются все условия для сохранения используемого материала.

Термин «био-арт» был введен в 1997 году бразильско-американским художником и ученым Эдуардо Кацем. Он считает, что современное искусство в партнерстве с наукой может не просто отражать жизнь, а непосредственно взаимодействовать с живыми тканями и жизненными процессами. В био-арте используются технологии, такие как синтетическая биология, генетическая инженерия и тканевая инженерия, что позволяет создавать уникальные произведения из биологических материалов. Это направление включает множество подкатегорий и активно развивается благодаря вложениям художников и ученых. Среди ключевых фигур можно выделить Эдуардо Каца, Александра Флеминга, Стелиоса Аркадиу, Марту де Менезиш, Орона Каттса и Йоната Цурра. Эти творцы и исследователи расширяют границы взаимодействия между искусством и наукой, предлагая новое понимание живого мира.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙМОНДА ЛОУИ И ЕГО ВКЛАД В СТИЛЬ СТРИМЛАЙН

Грязнова В.М., гр. КДК-9-423
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Раймонд Лоуи – один из мастеров индустриального дизайна, прошедший путь от оформителя витрин магазинов, до обладателя собственного дизайн-бюро и звания «отца промышленного дизайна». Лоуи родился в 1893 году во Франции, где получил инженерное образование в Сорбонне. Участвовал в Первой мировой войне и дослужился до капитана, а в 1919 году эмигрировал в США, где он занял должность оформителя витрин для универмагов Macy's и Saks. Вскоре он получил должность в компании «General Electric», а в конце двадцатых годов он занял место главного дизайнера фирмы. В начале Великой депрессии Раймонд Лоуи основал собственную компанию «Raymond Loewy Design», благодаря которой он получил сотрудничество со многими известными фирмами, производящими различного рода машины: от электроприборов до автотехники и поездов. Так, в 1929 году Лоуи разрабатывает улучшенный дизайн копировальных машин «Gestener», который становится одним из первых предметов, являющихся примером стиля Стримлайн. К одним из самых значимых проектов Лоуи следует отнести следующие сотрудничества: эксклюзивный договор с железнодорожной компанией «Pennsylvania Railroad», обслуживающей половину железных дорог в США; дизайн для интерьера французского самолета «Конкорд»; партнерство с «Coca-Cola» и разработка дизайна железной банки для напитка; сотрудничество с «NASA» и создание интерьера для станции «Skylab».

Работы Лоуи отличались инновационным подходом к дизайну, вниманием к эргономике и стремлением к созданию эстетически привлекательных продуктов. Его влияние на промышленный дизайн XX века трудно переоценить, так как он не только создал множество знаковых продуктов, но и заложил основы современной практики промышленного дизайна, а его компания «Raymond Loewy Design» стала одним из крупнейших дизайн-бюро в Америке, оставив свой след во внешнем виде предметов, с которыми до сих пор ежедневно сталкиваются жители всего мира.

РУССКИЙ СЛЕД В МИРОВОЙ МОДЕ

Ересько С.А., гр. КДК-9-523
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Русская культура богата своим содержанием и разнообразим. За свою долгую историю сформировался уникальный культурный код, совместивший воедино разнообразие народного творчества, литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра, музыки и научных достижений. Несмотря на свою пестрость и уникальность, глобально о русской культуре узнали только в начале прошлого столетия, когда, благодаря «Русским сезонам» Сергея Павловича Дягилева, Европу поразили красота русской живописи, балета и оперы, открыв западному зрителю новые культурные традиции. В «Русских сезонах» Дягилева была заложена цель представить западному миру русское искусство во всём его великолепии и включить его в общеевропейский художественный процесс. Русский след повлиял на становление многих именитых кутюрье и модных домов, которые вдохновляясь нашей культурой, перестраивали привычные представления о моде. Следуя русским традициям, они не боялись менять форму и силуэт, придавать им более современный вид, принося тем самым новые модные тенденции. Русский след принес в моду такие техники как сложная вышивка, яркие узоры, лоскутное шитье, текстильная мозаика и полотняное плетение. В моду пришли меха, царская парча, позолота и крупные стразы. Кокошники, напевы, валенки, зипуны и другие элементы народного русского костюма до сих пор будоражат умы западных дизайнеров. Интерпретированные по-новому, старинные элементы русского костюма часто возвращаются к нам в виде актуальных модных трендов.

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО СТИЛЯ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ

Кожевникова С.А., гр. КДК-9-423
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Актуальность исследования заключается в том, что в современном мире, где самовыражение становится важнейшим аспектом творческой деятельности, понимание взаимосвязи музыки и авторского стиля может оказать значительное влияние на развитие каждого создателя. Авторский стиль – это не только про правильный подбор одежды по цвету или материалу. Это самовыражение, культура, поиск цветовой гаммы, вкуса и

про музыкальные предпочтения. Музыка – один из видов искусства, который передает авторское настроение, ценности, мысли и чувства с помощью звуков, а также это метод высказывания, трансляции образов в слышимой форме. Цель исследования направлено на установление взаимосвязи влияния музыки, как универсального языка искусства, и формирование индивидуального авторского стиля.

Дизайн одежды может быть основан на субкультурах и на их музыкальном вкусе, влияние музыки на создание коллекций ведущими домами моды, вклад мировых музыкальных звезд в модную индустрию. В работе акцентировано внимание на том, что различные музыкальные жанры могут оказывать влияние на авторский стиль и дизайн, а также на вдохновение при создании новых коллекций.

В заключение следует отметить возможности музыки, как мощного источника вдохновения для дизайнеров и стилистов, помогая им развивать свою уникальность и самовыражение.

ВЛИЯНИЕ ФЭШН-ИНДУСТРИИ НА КУЛЬТУРУ И ОБЩЕСТВО

Печёнова Д.М., Шуткова Т.А., гр. КДК-9-423
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Мода – это искусство, через одежду люди ищут себя настоящих и передают свои мысли. В русском языке есть пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Так и есть, ведь одежда формирует первое впечатление о человеке. Стиль и образ может способствовать определению социального статуса человека или его принадлежности к какой-либо группе или субкультуре. Внешний вид того или иного поведения, продукта или стиля одежды всегда вызывает некое любопытство. Как только мы видим, что эти параметры часто повторяются среди наших социальных референтных групп, возникает чувство поддержки и принадлежности, что важно для человека, как для социального существа. Стиль способствует формированию чувства социальной интеграции и психологического комфорта, снижая уровень социальной тревожности. Мода всегда была отражением общества, его ценностей и традиций. Каждое поколение и социальная группа создает свой уникальный образ, который часто опирается на культурное наследие.

Демонстрация одежды на модных показах, зачастую не предназначенной для повседневной носки, представляет собой специфическую форму художественного высказывания. Модные коллекции выступают в качестве арт-объектов, являющихся выражением творческой концепции дизайнера. Концептуальным вещам свойственны метафоричность, необычные сочетания материалов и цветов,

нестандартные пропорции, замысловатый крой, необычные конструкторские решения и разнообразие деталей. Так же, дизайнеры применяют слоганы, которые транслируют идею в ёмкой и оригинальной форме. Главная цель – не запуск трендов и поиск потребителя, а посыл. Суть таких коллекций – дать огласку социальным вопросам, проблемам и темам. Нестандартные решения, часто вызывают непонимание у широкой аудитории, тем самым генерируют интерес и стимулируют дискуссии вокруг феномена моды и направлений, которые она обозревает.

Таким образом, мода выступает не только как сфера массового потребления, но и как значимый инструмент сохранения и популяризации культурного наследия, платформа для самовыражения и социального диалога.

ЗАРОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КУТЮР» В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Подобная А.Е., Шевлякова М.А., гр. КДК-9-423
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Люди всегда стремились к красоте, создавая произведения искусства, которые восхищали и радовали еще многие годы. Искусство создавать одежду и украшать человеческий облик, так же всегда было актуально и востребовано в обществе. «Кутюр» – (произошёл от французского словосочетания haute couture, что дословно означает «высокое шитьё».) это проявление высших творческих навыков дизайнера, швейное искусство, которое создается в эксклюзивном виде. Многие модельеры выполняют свои кутюрные коллекции вручную, сюда относится творчество ведущих модных домов, которые задают тон международной моде.

Основоположником данного термина принято считать английского модельера Чарльза Фредерика Уолтера. Он один из первых, кто открыл дом «высокой моды» в Париже, совмещая повседневную светскую одежду с роскошными нарядами под заказ. Он первым ввёл в употребление термин «дизайнер моды» – художник в сфере пошива одежды, модельер изменил отношение к одежде как к отдельному виду искусства. В 1868 году, в целях защиты уникальности кутюрных изделий, был создан «Синдикат высокой моды». Модельеры должны были заслужить право называться домом Haute Couture. Успешный стиль работы Чарльза Уолтера стали перенимать другие владельцы модных домов, и уже к концу 19 столетия индустрия высокой моды оказалась полностью сформированной.

Традиционно кутюрные коллекции отшиваются вручную несколькими людьми на протяжении недель, а иногда и месяцев. Отличие коллекции «Прет-а-порте» (дословно переводящиеся, как «готовое к носке») в том, что представленные образы после показов можно спокойно

приобрести в официальных магазинах того или иного бренда. Вещи, которые представлены сугубо в кутюрных коллекциях, созданы исключительно в одном экземпляре. Они шьются в рамках подиумного показа для конкретной модели, которая представляет этот образ.

В заключении можно отметить, что кутюр – это самовыражение, уникальность и творчество. Возможность выражать через одежду внутреннее состояние человека, его переживания или радость. Кутюр - отдельное искусство, которое не до конца понято и принято современным миром, оно воплощает все мастерство и талант модельера.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ СРЕДЫ

Рубцова А.С., гр. КДС-11-424
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

В современном мире художественный образ в проектировании объектов среды приобретает особую значимость и становится одним из ключевых элементов в проектировании объектов среды, поскольку он позволяет не только формировать эстетически привлекательные пространства, но и передавать сложные идеи, эмоции и культурные ценности. Художественный образ – это синтез функциональности и эстетики, где проектирование среды должно учитывать потребности человека и особенности восприятия пространства. Это система знаков, ассоциаций и символов, которые передают смысл образа, а архитектура и дизайн среды могут «говорить» через формы, материалы и детали. Внедрение художественных образов в проектирование – это процесс интеграции эстетических, культурных и эмоциональных аспектов в процесс создания объектов, пространств или систем. Такой подход позволяет не только улучшить функциональность, но и придать проекту уникальность, выразительность и эмоциональную глубину. Создание графических изображений, эскизов или коллажей, которые передают идею художественного образа используется на начальных этапах проектирования для формирования общего видения. Художественные образы могут быть вдохновлены природой, культурными традициями, историческими артефактами или абстрактными концепциями. Архитекторы часто используют эскизы для передачи настроения и стиля будущего здания, например, вдохновляясь органическими формами или геометрическими паттернами.

С развитием технологий, таких как виртуальная реальность и искусственный интеллект, возможности для создания художественных образов в проектировании среды значительно расширяются. Например,

использование VR позволяет создавать интерактивные пространства, где пользователи могут взаимодействовать с художественными образами в реальном времени. Это открывает новые горизонты для творчества и экспериментов. Таким образом, художественный образ в современном дизайне – это не просто элемент украшения, а важный компонент проектирования, который помогает создавать среду, отвечающую запросам современного общества и отражающую современные технологии и материалы. Он объединяет искусство, технологию и функциональность, способствуя формированию пространств, которые вдохновляют, радуют и остаются в памяти людей. В условиях растущей урбанизации и глобализации именно художественный образ становится ключом к созданию уникальной, комфортной и гармоничной среды, которая отражает культурные ценности и способствует развитию человеческого потенциала.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА: ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Свиридова А.Д., гр. КДК-423
Научный руководитель преп. Сабирзянова Л.Н.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Полипропилен (ПП) – это химическое соединение, относящееся к синтетическим полимерам. Он является продуктом полимеризации пропилена и принадлежит к классу полиолефинов. Благодаря исключительной прочности и твердости изделия из полипропилена используются во многих отраслях промышленности. Исследование направлено на изучение многообразия возможностей, которые предлагает полипропилен как материал для творчества и дизайна. Этот универсальный и экологически устойчивый пластик может служить источником вдохновения для современных дизайнеров, помогая им создавать инновационные и функциональные изделия. Применение полипропилена варьируется от упаковки до текстиля и медицины. Акцентируется внимание на его роль в устойчивом развитии и примеры успешного применения в различных отраслях. Нами представлена авторская концепция дизайн-проекта, в которой задействован полипропилен.

Одними из самых заметных проектов применения полипропилена в области дизайна являются стул «Monoblock»; столы и стулья от компании Vitra, такие как «Eames Molded Plastic Chair»; дизайнерские сумки от компании Freitag и Issey Miyake; спортивные костюмы от Nike и Adidas; нижнее белье и термобелье Icebreaker.

Полипропилен – это материал будущего благодаря своей универсальности, легкости, долговечности и экологическим преимуществам, таким как возможность переработки. Постоянно происходящие инновации делают полипропилен особенно привлекательным выбором в условиях нарастающего спроса на устойчивые и функциональные материалы.

ФИЛИПП СТАРК И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

Белоусова М.А., Собко М.М., гр. КДС-9-123
Научный руководитель преп. Провкина В.В.
Колледж РГУ им. А.Н. Косыгина

Филипп Старк – французский промышленный дизайнер, дизайнер интерьеров и потребительских товаров серийного производства. Миссия Филиппа Старка: своими творениями улучшить жизнь как можно большего количества людей. Родился 18 января 1949 года в Париже в семье авиаконструктора Андре Старка. После учёбы в парижской Школе Камондо, в 1968 году основал своё первое дизайнерское предприятие, специализировавшееся на создании надувных объектов. Все творения дизайна Филиппа Старка пронизаны определенной, только ему присущей философией. С одной стороны, он формулирует ее как демократичный дизайн и простоту, бионизм, то есть вдохновение, которое он черпает в природных формах и естественности. С другой, его творчество максимально эклектично и предусматривает причудливое смешение разных стилей.

Каждый архитектурный проект Филиппа Старка необычен и создан в стиле экодизайна. Среди лучших архитектурных работ Старка: бизнес-центр Нани-Нани в японской столице (1988 год): фабрика ножей Лагиоль, Франция; школа искусств в Париже; аэропорт в Нью-Мехико (США) и др. Один из самых выдающихся проектов – интерьер для отеля-люкс во французском Метце. Соковыжималка на трех высоких тонких ножках, напоминающая треножники инопланетян из книги Уэллса «Война миров», это, пожалуй, самая известная работа Филиппа Старка.

Профессия дизайнера принесла Филиппу Старку целый ряд заслуженных наград. Среди них профессиональные премии и победы в интернациональных дизайнерских конкурсах. Но кроме этих достижений, Старк был отмечен высокими правительственными наградами Франции. Старк сумел объединить искусство и промышленный дизайн, сделав его доступным для широкой аудитории. Его работы вдохновляют новое поколение дизайнеров и продолжают влиять на современные дизайнерские тенденции.

Авторский указатель

А

Аббасова А.Д., 277
Абрамова А.А., 122
Абрарова К.И., 40, 192, 193
Авдеева С.Р., 349
Агапова Е.А., 129, 259
Айдемирова М.Ш., 13
Акназарова К.О., 270
Акопян С.А., 113
Албакова С.О., 14
Александрова К.Р., 278
Александрова С.А., 130
Александрова С.П., 262
Алексенко А.С., 200
Альшиц А.П., 15
Амроян А.О., 95
Анисимова Е.М., 213
Антипова В.С., 151
Арзыматова К.А., 52
Арсовска С., 12
Арутюнова А.С., 29
Архипова А.В., 315
Аслонова М.Б., 54
Атавнова М.А., 82
Афонина К.А., 215
Ахунова А.А., 241

Б

Баблабекян М.Э., 10
Багдасарян А.К., 134
Бажукова М.В., 334
Балагура А.А., 297
Барановская А.А., 341
Безручко А.И., 341
Безух А.А., 51
Бекова Ж.А., 16
Бекренева А.А., 107
Белоусова М.А., 357
Бережная Е.С., 311
Бидбайрова Н.Г., 265
Блинова К.Е., 11
Бородина П.А., 98
Бородулина Д.В., 9
Бугаенко Е.Д., 331
Бугорская А.А., 186
Буланкина А.В., 187
Булатова М.В., 38, 194
Бурковская А.А., 217
Бурнацева К.В., 170, 176
Буслаев М.В., 260

В

Ваези Р.М., 307
Варивода Е.К., 188
Васильковская В.Д., 332
Васина Е.А., 320
Васина М.Ю., 306
Васютина И.А., 8
Велиева А.Э., 53
Вельдина В.Д., 57
Верисова Е.А., 65
Виноградова А.С., 131, 256
Власова Е.А., 132
Власова Ю.А., 235
Вовк А.А., 302
Войтусёнок У.Д., 182
Волкова Д.С., 169
Ворокова Д.Р., 34
Воронина М.М., 221

Г

Гапушина К.С., 305
Гарбузова У.Ю., 99
Гарцуева Е.А., 152, 248
Герман Е.В., 63
Геталова А.Д., 5
Гилёва Р.В., 236
Гись С.А., 56
Горячев М. Д., 327
Грачев В.Р., 280
Грачёва А.А., 101
Грачева Е.К., 183
Грициенко З.А., 226
Грязнова В.М., 351
Гулевская П.Н., 348
Гуровская А.Я., 169, 177
Гусева А.М., 243
Гусева В.А., 172
Гусева М.П., 254
Гусева С.А., 337
Гуськова Н.В., 111, 114

Д

Давыдова И.М., 104, 115
Дакаева А.А., 7, 12
Дахкильгова Л.М., 222
Денисова В.С., 304
Долгих А.М., 59
Дыгодюк Я.В., 310

Е

Евсеенко Е.И., 60
Егорова А.М., 281
Еловская З.В., 4
Еремина П.А., 135
Ересько С.А., 352
Ермакова А.О., 189

Ефимова Н.М., 237
Ефремова А.А., 156

Ж

Жарова А.Т., 71
Жданова Д.М., 58
Жукова А.Р., 229
Жулёва М.Е., 239

З

Забарина А.С., 318
Забродин А.В., 17
Забродина А.В., 294
Загорулько А.Д., 185
Замарова Е.А., 62
Зарецкая Е.Д., 136
Зацепина П.Д., 253
Зуева Е.С., 137, 264
Зыбенкова М.И., 342

И

Иванова К.Г., 299
Иванова Н.К., 343
Игнатовская Е.К., 286
Игнатьева В.А., 153
Ижевская Е.С., 103
Илиади А.И., 41
Илларионова Е.В., 120
Исакова А.С., 230
Исканова В.Р., 61

К

Казбекова Е.П., 76
Канинов А.А., 345
Каракашян А.О., 18
Ким А.Х., 138, 258
Киреева Е.Ю., 214
Кичкине А.В., 19
Кобулия В.Н., 139, 164
Кожевникова С.А., 352
Козлова М.Е., 35, 195
Колдина Е.Г., 292
Колесникова Я., 64
Колнобрицкая С.О., 39
Комарова Е.А., 149, 245
Константинов И.С., 267
Конюхова Н.М., 336
Корниенко Е.Н., 162
Коршунова А.Д., 97, 100
Косович З.А., 84
Костылева Н.А., 139
Котуранова Д.Д., 190
Кравченко К.А., 78
Кранова А.С., 218
Краснова М.И., 238
Краус А.Ф., 276
Кривошеев Р.Д., 328
Кривошта В.А., 67
Крисенеля А.А., 45
Крылевская О.В., 28
Крякова С.Ю., 293
Кублицкая М.А., 266
Куватова А.В., 313
Кувшинова В.Ф., 48, 207, 209
Кударис А.О., 168, 178
Кузнецова Е.А., 285, 344
Кузнецова Е.Ю., 171
Кузнецова К.Е., 108
Кукина Е.С., 167
Куковкин Я.А., 232
Кулагина Е.А., 20
Кулик Д.М., 212
Курехян С.А., 90
Курова Т.А., 206

Л

Лаврова В., 121
Лапшина Е.Г., 282
Леонов Д., 21
Леушина М.С., 22
Лободюк А.В., 155
Лойм Л.А., 272
Лолаева В.В., 272
Лосикова М.Б., 49, 196
Лукинова Е.В., 36
Лупанова И.С., 27, 197, 198

М

Майорова Е.П., 228
Макарова Я.К., 283
Малыгина А.Д., 140
Мальцева А.Д., 70
Мамедова М.Р., 123, 240
Маркосян М.Г., 179, 180
Марченкова Л.Б., 11
Матвеева Ю.Д., 181
Минникова А.В., 109
Михайлова А.В., 339
Мищенко Е.Я., 69
Моисеева И.А., 73
Мокеев И.В., 275
Молева А.М., 175
Муминов Р.И., 161
Мурадьян А.Ж., 316
Мусатова Е.П., 55

Н

Надтока А.И., 37, 46, 203
Назарова Е.В., 199

Нарышкина М.И., 106
Наумова Е.Е., 174
Некрасова А.А., 74
Нелидова Е.М., 86
Немировская Е.А., 300
Немтинова А.А., 166
Никитина А.М., 43
Никифорова В.Д., 160
Никишов Е.А., 303, 346
Николенко В.Д., 263
Никонова У.А., 141, 257
Новикова В.П., 68

О

Овчинников М.М., 204, 205
Огурцова В.С., 75
Олейник Д.А., 165
Орлова А.О., 338
Орлова Е.Р., 329
Осипова А.А., 144
Осипова В.Р., 77

П

Павловская П.К., 79
Павлушина Т.П., 251
Панферова О.К., 323
Панфилова М.М., 271
Патратий М.Д., 184
Паунежева В.В., 150, 244
Петраковская А.В., 66
Петров Е.Т., 324
Петрова А.В., 317
Петросова М.С., 275
Печёнова Д.М., 353
Пилич К.А., 159
Плетнева А.А., 284
Плетнёва К.А., 333
Плеханова Е.А., 126, 231
Подобная А.Е., 354
Половинкина А.Ю., 173
Полтавская У.Е., 81
Полякова А.А., 325
Попова А.М., 148
Попова Е.В., 219
Проценко Е.М., 83
Прудникова В.О., 269
Пчёлкина М.Г., 250
Пыльнова О.С., 145, 255
Пяткина В.А., 116

Р

Ракса Ю.В., 261
Рахимова С.Р., 85
Рахманова П.Д., 10
Ращупкина М.Г., 146
Ребдеу Э.А., 119
Ртищева Д.А., 350
Рубцова А.С., 355
Румянцева М.Д., 87, 225
Рыжков С.А., 234
Рябова Л.В., 89
Рябова С.И., 88
Рязанкина П.И., 105, 112

С

Савостина П.М., 30, 32
Садуллаева А.А., 91
Салмина Д.А., 117
Самойлова А.В., 154
Свиридова А.Д., 356
Седова Р.И., 23
Семененко Д.А., 289
Семенова М.М., 158
Сенина В.М., 50
Серебрякова Е.А., 290
Сикоренко Т.А., 33
Сильсон А.М., 312
Симокайтис Р.С., 143, 246
Синдеева Д.Р., 164
Синютина Е.А., 322
Скоблянова М.Д., 326
Сложеникина Н.И., 163
Смирнова А., 24
Смола А., 124
Сняткова А.Н., 102
Собко М.М., 357
Собор М.П., 93
Соловьева Е.Д., 92
Соломахин Д.В., 272
Стародубцева А.И., 347
Степанкина А.А., 340
Субботина А.А., 321
Сусликова А.С., 309
Суслова Я.Г., 147

Т

Телегина В.А., 210
Тенякова А.А., 229
Терентьева В.А., 223
Тихачева М.А., 94
Тодуа С.М., 242
Тоскина В.И., 47, 201
Трифонова П.Д., 247
Трофимова В.В., 308

У

Угринович Е.С., 80
Узун М., 127
Унжакова В.В., 208

Ф

Фабрикантова А.Д., 224
Фадеева В.И., 25
Федорова С.А., 295
Феофанов Е.А., 25
Фильцина М.В., 335
Фомина А.С., 72
Фонарева П.Д., 42, 202
Фролова С.К., 157, 252

Х

Халилов М.Ш., 227
Харитонова Е.П., 330
Харлампиди П.Д., 216
Хегай А.А., 128
Хлудова М.Д., 191

Ц

Цой А.О., 19

Ч

Чепурная А.С., 319
Чернышева З.Н., 211
Чертов М., 249
Чижик А.О., 96
Чижов А.Р., 298
Чуканова О.С., 274

Ш

Шамшина С.С., 5, 6
Шевлякова М.А., 354
Шевченко И.Д., 220
Шевякова Е.И., 268
Шейбе В.Б., 125
Шеко П.С., 342
Шилина А.И., 142
Шиммер М.В., 291
Шмелева Е.А., 301
Шундрина А.М., 44
Шуткова Т.А., 353

Щ

Щербакова М.О., 110

Ю

Юшина В.С., 133

Я

Якунина В.В., 341
Янченко А.А., 26
Яськива М.А., 314
Яценко А.А., 118
Яшина К.А., 288

Научное издание

77-ая Внутривузовская научная студенческая конференция
«Молодые ученые – инновационному развитию общества
(МИР-2025)»

Часть 3

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