

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)

**СБОРНИК
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
69-ОЙ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
(МИР-2017)»**

Часть 4

Москва
2017 г.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
69-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА
(МИР-2017)»**

Часть 4

МОСКВА - 2017

УДК 677.024(075.8)

Тезисы докладов 69-ой Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2017)». Часть 4, 2017 г. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2017. – 136 с.

В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках 69-ой Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2017)» на кафедрах Института дизайна и Института искусств 13-17 марта 2017 г.

Редакционная коллегия

Кашеев О.В., проректор по научной работе; Оленева О.С., доцент; Виноградова Ю.В., начальник ОНИР; Рыбаулина И.В., доцент.

Научное издание

Печатается в авторской редакции

ISBN 978-5-87055-509-6

ISBN 978-5-87055-501-0

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2017

АРХИТЕКТУРНЫЙ УРБАНИЗМ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДИЗАЙНОМ КОСТЮМА И МОДЫ

Студ. Авакян Д.К.

Научный руководитель: доц. Добрякова О.П.

Кафедра Искусства костюма и моды

Урбанизм – отражение большого города с высокоразвитой техникой и индустрией, городского быта, особенностей психики, порожденных городским укладом. Урбанистика – это набор средств и методов, позволяющих спланировать и реализовать проект.

Архитектурная составляющая является главной в понимании урбанистики. Архитекторы разрабатывают стилистическую концепцию, которая в дальнейшем определяет облик зданий городского массива.

Современный урбанизм рассматривает сегодня город как гиперплотную матрицу фрагментированных, но взаимосвязанных форм. В атмосфере урбанизации используется огромное разнообразие этих форм по их объемно-пространственным признакам – от самых тонких, ажурных конструкций до предельно плотных, сбитых форм и фактур, что является огромной базой для выбора творческого источника.

Урбанистический стиль является неотъемлемой частью современной моды, он активно развивается вместе с человеческими потребностями, культурными и духовными ценностями. Благодаря этому стилю дизайнер эмоционально близок с потребителем, использует элементы городской среды как творческий источник, транслируя в костюме знакомые и запоминающиеся образы. Именно ассоциативность и объемно-пространственные структуры позволяют добиться психологической связи и установить косвенный контакт с потребителем.

Популярность урбанистического стиля с каждым годом растет, интерес к этому стилю не исчерпывается, потому что он дает возможность совершенствоваться, развиваться без четко ограниченных рамок, позволяет идти в ногу со временем и соответствовать тому или иному временному периоду. За последние десятилетия урбанистический стиль активно развивается и не теряет своей остроты.

Урбанистическое искусство включает в себя музыку, кино, живопись, дизайн, театральное мастерство, литературу, и, в первую очередь архитектуру. Важное место в современной урбанистической культуре отводится спорту, в его видоизмененной форме, приспособленной к бурной жизни большого города: сноубординг, скейтбординг, паркур, велоспорт и т.п. Эти атмосферные факторы также вошли в костюм, и представить урбанистический стиль одежды без ритма и движения практически невозможно. Он должен отражать реалии большого города, мегаполиса с высокоразвитой техникой и индустрией.

Большинство художников и дизайнеров использовали урбанизацию как творческий источник или заимствовали те или иные элементы для создания своих работ. Популярными дизайнерами, работающими в данном стиле, являются такие известные имена как Мартин Марджела, Александр Вонг и Игаль Азроэль.

В качестве подтверждения взаимосвязи архитектурного урбанизма с дизайном костюма и моды, была разработана коллекция одежды на основе архитектурно-урбанистического концепта.

ТИПОГРАФИКА НА ОБЛОЖКАХ ЖУРНАЛОВ МОД XXI века

Студ. Авдеева А.А., гр. ИКР-131

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Типографика – одно из самых актуальных тенденций и давно известное искусство шрифтовой графики, используемого в графическом дизайне обложек журналов мод XXI века. В настоящее время, востребованным становится умение передать смысл написанного не только через слова, но и через оригинальную форму их изображения. На обложках журналов мод текст названия статей подчёркивает силуэт модного костюма или даже является его декоративной составляющей.

В итоге данного исследования было выявлено, что в настоящее время в типографике названий (логотипов) ведущих журналов мод используются следующие виды шрифтов.

«Акцидентные и декоративные шрифты». К этой группе относятся шрифты, специально предназначенные для акцидентного набора и имитирующие определенный исторический стиль или декоративную обработку формы. Акцидентный шрифт используется на обложке женского журнала о моде, стиле и обществе «Harper`s Bazaar».

«Антиквенные шрифты». Это шрифты с засечками. Их форма ведет свое происхождение от шрифта древнеримских монументальных надписей (прописные буквы) и от книжного гуманистического минускула эпохи Ренессанса. Мягкие классические антиквы использованы при разработке логотипа журнала мод «Vogue».

«Avant Garde Gothic». Авангард – фирменный шрифт журнала Cosmopolitan Shopping. В основе рисунка гарнитуры лежит логотип, разработанный под влиянием геометрических гротесков.

«Gotham Pro». Для создания геометрического гротеска мужского журнала «GQ» был создан данный шрифт, который выглядел «мужским, свежим и новым». Геометрические гротески принципиально строятся на основе простейших геометрических форм – окружности, квадрата, равностороннего треугольника.

Типографика на обложках журналов мод является неотъемлемой частью дизайна, так как занимается преобразованием печатного текста в элемент графического оформления. С помощью моделирования и монтажа текста, типографика создает художественные образы. В настоящее время шрифт может быть выразительным, вызывающим, дерзким, а в лучших своих проявлениях – самостоятельным арт-объектом. Одним из направлений типографики стал леттеринг – разработка красивого фирменного шрифта для определенных целей с помощью рисования в некой определённой форме букв. Другое популярное направление типографики – это каллиграфия, где также художники создают рисованные шрифтовые композиции, но в более строгой классической форме.

ЗАИМСТВОВАНИЕ ЧЕРТ ДРЕВНИХ КУЛЬТУР В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ

Студ. Авдеева К.С., гр. ИИМ-115

Научный руководитель: доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

В современных условиях у среднестатистического человека представление о той или иной древней культуре складывается по большей части из стереотипов, т.е. устойчивых, упрощенных, схематичных наборов сведений о чем-либо. Они активно используются в киноиндустрии и компьютерных играх, где выделяются самые яркие черты цивилизаций прошлого. В свою очередь, их адаптируют к конкретному продукту, оставляя лишь малую долю истины. Древний мир демонстрируется в том виде, каким его представляет автор, и зачастую он оставляет за собой право отходить от действительности в пользу задумки.

Чаще всего компьютерные игры – это только продукт, который нужно преподнести потребителю в том виде, который будет отвечать интересам большинства. Этого эффекта разработчики добиваются путем создания симуляторов, историй о древнем мире, где человеку предлагается поучаствовать в становлении цивилизаций. При этом внимание уделяется в основном сюжету, что приводит к изменениям, которым подвергаются архитектура и культурный быт народов.

Но все же стоит обратиться к тем играм, графическое содержание которых имеет множество отсылок к реально существовавшим культурам, но при этом повествование происходит в другом мире, полностью разработанным создателями игры. Для анализа были отобраны игры *Might & Magic: Heroes VI* (Меч и Магия: Герои VI), серия *Dragon Age* (Век Дракона), *The Elder Scrolls V: Skyrim* (Древние Свитки 5: Скайрим).

На примере проанализированных мною игр можно сделать следующие выводы:

наследие всех видов искусств не просто засчитывается как факт, но и участвует в рождении новых образов;

заимствование становится особым ходом, который помогает завуалировать реальность в вымышленном мире, при этом рассказывая историю другой вселенной;

сохраняется отдаленная связь с первоначальным источником. Созданный мир развивается по своим правилам, включая в себя различные элементы древних культур и выстраивая на таком фундаменте своеобразную окружающую среду, в которой происходит развитие образа и его последующая визуализация.

Закономерно всплывает довольно актуальный вопрос о том, какие последствия за собой несет такой подход в разработке игры. Черты культур цивилизаций прошлого подаются в урезанном, сжатом виде, что зачастую приводит к формированию ложных знаний о них. Но заинтересованность человека в сюжете игры может также подтолкнуть к познанию реального прототипа увиденных графических образов, что, несомненно, подпитывает актуальность наследия древности в современном мире.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Агеева Д.С., гр. ДС-1-15

Научный руководитель: преп. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Использование натуральных материалов в интерьере создает особый, изысканный стиль и несет огромный заряд энергии.

Цель исследования: выявить совместимость различного рода натуральных материалов. На примерах показать их совместимость и идеальное сочетание.

Человека всегда привлекала природа, поэтому использование натуральных материалов в интерьере в данное время очень актуально.

Особую ценность представляют натуральные материалы подверженные минимальной обработке или вообще без таковой. Использовать можно разные природные материалы, но нужно понимать какие именно мы можем применять в своем доме и как это лучше сделать. Вспоминая самые востребованные материалы натурального происхождения, можно назвать такие как дерево, кожа, мех, шкуры, дары моря и бамбук. Натуральные материалы в необработанном виде сейчас использовать достаточно сложно. В любом случае, нужно стремиться к тому, чтобы ваш дом был экологически чистым и максимально безопасным, а окружая себя естественной природной средой, вы обретае

большее единение с природой. И это обязательно скажется на вашем самочувствии.

ДИЗАЙН СЕРИИ СУВЕНИРНЫХ ФУТБОЛОК ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 г.

Маг. Архипова Л.Ю.

Научный руководитель: проф. Стор И.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Чемпионаты мира всегда привлекали к себе спонсоров, миллионы туристов-любителей этого вида спорта и рекламных компаний.

Сувенирная продукция в виде мячей, свистков, футбольной формы, бейсболок, футболок, курток и флагов – неотъемлемая часть брендинга спортивного мероприятия международного масштаба.

Наибольшим спросом на спортивных международных мероприятиях пользуются сувенирные изделия текстильной и легкой промышленности: футболки, бейсболки, флаги, шарфы, платки, спортивные костюмы т.д.

Развитие спорта и проведение в России все большего количества международных спортивных соревнований ставит перед дизайнером новые задачи по разработке современной сувенирной продукции. Разработка сувенирной продукции для чемпионатов мира, спортивных состязаний, выдвигает перед дизайном более серьезные задачи. Международное развитие культурного взаимодействия между различными странами, формирует у туристов яркое и позитивное впечатление о мероприятии, является способом распространения национальных и культурных ценностей нашей страны, и способствует укреплению взаимоотношений между различными странами мира. Сувенирная продукция в данном случае перестает быть просто подарком, она уже несет в себе большую смысловую и культурную нагрузку.

Чемпионат мира по футболу 2018 года явится стимулом для развития российских городов. Наша задача – изменить традиционный путь развития сувенирной продукции и преподнести национальные оттенки в современной стилистике.

Судя по комментариям организаторов чемпионата в России в прессе, у них есть понимание, что избранные для мундиаля российские города нуждаются в формировании яркой и понятной территориальной и архитектурной идентичности, в основу которой должны лечь история каждого города, сложившиеся культурные и национальные традиции региона.

Научная новизна исследования обуславливается целью впервые рассмотреть влияние сувенирной продукции на текстиле. Практическое значение исследования заключается в том, что оно позволяет рассмотреть

и понять специфику использования графического дизайна в сувенирной текстильной продукции.

Мы сосредотачиваем внимание на исследовании методов художественного проектирования, техник исполнения и разработке серии сувенирных футболок для чемпионата мира по футболу 2018 года.

ИННОВАЦИИ В ДИЗАЙНЕ ОБУВИ И АКСЕССУАРАХ

Маг. Ачкасова П.В., гр. ВМАГ-Д-216

Научный руководитель: проф. Петушкова Г.И.

Кафедра Дизайна костюма

В данной работе был произведен анализ инноваций в дизайне обуви и аксессуарах.

В современном мире постоянно ведется поиск и разработка инновационных материалов и технологий. Это затрагивает разные области дизайна и архитектуры. Также человечество беспокоит вопрос защиты и сохранения окружающей среды, из-за глобального потепления и парникового эффекта, а также просто улучшения качества жизни. Поэтому ведется поиск альтернативных материалов, которые не будут наносить вред здоровью человека и экологии и будут достаточно долговечными.

Как путь решения многие дизайнеры также занимаются применением «новых» материалов в своих коллекциях. Тем самым они обращают внимание на проблему. А также своим примером вносят улучшенные изменения в массовое производство объектов.

В результате был проведен анализ и распределение (классификация) информации по теме инноваций и их применение в дизайне обуви и аксессуарах. В связи с этим был проведен сбор информации и проведена дальнейшая работа. Были выделены несколько групп обуви, несколько групп зонтов и других аксессуаров. Также была затронута тема, что будет происходить с обувью в ближайшем будущем и соответственно трансформация конструкции и изменение материалов в исследуемых объектах.

МЕБЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ КВАРТИР

Студ. Баязитова С.И., гр. ДС-2-15

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Мебель-трансформер – это предметы современного интерьера, которые соединяют в себе несколько потребностей человека, новые технологии и дизайнерские задумки в удобной и компактной форме. В

термине «трансформер» заложено значение «преобразующийся или меняющий форму». Но мебели не достаточно просто изменять свой внешний вид, необходимо, чтобы при этом она оставалась функциональной.

За последние пять лет на рынке новостроек квартиры-студии площадью до 30 кв. м были представлены во многих проектах, и предпосылок к снижению роста строительства малогабаритного жилья не наблюдается. Небольшая площадь квартир-студий не позволяет использовать весь набор необходимой мебели. Идеальным решением в таком случае становится мебель-трансформер. Такие модели шкафов, диванов, кроватей, столов и подиумов могут экономить до 4 м².

Появившиеся в наше время модели трансформеров могут показаться совершенно новым продуктом. Однако их история началась задолго до создания механизированного производства. Трансформирующиеся кабинеты, кровати-раскладушки, складные стулья и столы были неотъемлемой частью багажа в походах многих правителей, начиная от древнеегипетских фараонов. Одним из новых путей для развития трансформируемой мебели в конце XX века стала идея исчезающей мебели. Итальянский дизайнер Джо Коломбо активно развивал эту мысль в своих работах.

В наши дни существует огромное разнообразие моделей трансформируемой мебели. Благодаря своей компактности и функциональности мебель-трансформер постепенно захватывает российский рынок, и приходит на смену привычным предметам интерьера. Она сохраняет здоровье своих обладателей и свободную площадь в малогабаритных квартирах.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ МОДЫ

Маг. Бондаренко М.В., гр. МАГ-ИК-616

Научный руководитель: доц. Ковалёва О.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Развитие моды представляет собой сложный процесс формирования вкусов и норм в определённый период времени, включающий в себя эстетический, исторический, психологический, социальный и другие аспекты. Понятие «мода» сформировалось в середине XIV века и с тех пор на протяжении семи столетий трансформировалось и расширялось, формировалось в человеческом представлении – от «меры и правила» до способов гармонизировать с миром или даже противостоять ему.

Появление моды открывает в костюме более широкие возможности для выражения индивидуальности, активизирует творческий процесс воплощения человеком в костюме своих жизненных целей и ценностей. Мода объединяет в себе стремление индивида сохранить свою индивидуальность и быть частью социума, культуры. Мода всегда ориентирована на прогрессивное развитие общества и человека, адаптацию нового к реальности и вновь поиск нового, и это определяет многообразие выполняемых ею функций.

На протяжении истории, вместе с расширением возможностей моды, увеличилось и количество рычагов внутри социума, источников вдохновения, которые влияют на развитие самой моды и выбора индивида. Мода не может существовать вне общества: индивид без окружения, без связи с социумом не может быть «модным» или «не модным»; а потому социальный фактор является одним из основополагающих в вопросе развития моды.

Взаимодействие моды и общества, и то, как это отражается на отдельной личности, может осуществляться посредством нескольких механизмов: заражение (невольная подверженность эмоциональным состояниям, двигающим моду), внушение (воздействие моды, основанное на доверии к источнику информации о ней), идентификация (отождествление себя со значимыми другими), негативизм (противоположность идентификации), социально-психологическая рефлексия (механизм личностного воздействия на моду) и подражание.

Механизм подражания является самым значимым социальным фактором, оказывающим воздействие на развитие моды, который заключается в воспроизведении одним субъектом поведения другого. Г. Спенсер отмечал, что «мода по своей природе представляется явлением подражательным». Подобный механизм прослеживается на протяжении всей истории: превращение корсета из дворянского костюма в элемент гардероба горожанок, имитация египетских и греческих мотивов в моде эпохи ампир, вдохновение Марлен Дитрих или Мэрилин Монро, следование стилю группы Nirvana или воплощение образа любимого персонажа из книги или фильма.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН В 3D-ТЕХНОЛОГИЯХ

Студ. Билан А.С., гр. ДП-115

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Задачей промышленного дизайна является проектирование эстетических свойств промышленного изделия, что невозможно на сегодняшний день без использования специализированных средств,

позволяющих проектировать и предугадывать параметры объекта загодя, экономя, таким образом, ресурсы и время. Промышленный дизайн, как, впрочем, и другие сферы, связанные с производством, претерпел серьезные изменения со времени своего появления. Эти изменения связаны не только с тенденциями и модой, но также затрагивают и непосредственно разработку дизайна, то есть влияют на самую стадию проектирования изделия.

Целью данной исследовательской работы является объяснение преимуществ современных методов создания дизайн-объектов в области промышленного дизайна, нахождение связи между виртуальной средой и реальным дизайном, а также выяснение первопричины дизайна между сознанием и техническими средствами, которыми оперирует дизайнер. Оценка необходимости использования специализированных пакетов моделирования, построенных на разных принципах, таких как 3DS Max, Rhinoceros 3D и CATIA, определение сферы применения каждого и сравнение финального результата тоже являются целью данного исследования.

Актуальность данного исследования подтверждается необходимостью обсуждения роли виртуальной среды в промышленном дизайне, поскольку по данному вопросу единого мнения профессионалов и исследователей до сих пор не сложилось. Застой такого рода грозит распылением человеческих ресурсов и отсутствием всякого роста в индустрии промышленного дизайна. Именно своевременность и актуальность определяют успешность дизайна, поэтому следует рассмотреть сегодняшние тенденции с точки зрения повышения продуктивности при сохранении продуктивности и удобство используемых методов дизайн-проектирования.

СТРУКТУРНАЯ МОРФОЛОГИЯ В ДИЗАЙНЕ

Студ. Билан А.С., гр. ДП-115

Научный руководитель: ст. преп. Стрижак А.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Общепринятые современные практики проектирования различных объектов продиктованы требованиями простоты и скорости воспроизводства, однако не всегда отличаются оптимизированностью и эстетичностью.

Целью данной исследовательской работы является объяснение преимуществ метода структурной морфологии в дизайн-проектировании. Это исследование является особенно актуальным в 21 веке, в условиях необходимой экономии ресурсов, организации и создания максимально

свободного пространства при сохранении эксплуатационных характеристик.

Структурная морфология – способ организации проектируемых конструкций, основанный на оболочечных «раковичных» структурах, построенных с дискретными элементами, такими как балки Виренделя и фермы. В структурной морфологии особое внимание уделяется проектируемой конструкции сооружения, при этом значительную роль играет эстетическая сторона объекта.

Принципы структурной морфологии были сформулированы в 1991 году Международной ассоциацией по оболочечным и пространственным конструкциям (IASS), основавшей тогда же специальную «Группу структурной морфологии» (SMG), по сегодняшний день занимающуюся стандартизацией и исследованиями структурной морфологии.

Структурная морфология де-факто полностью отсутствует в России, однако не следует искать причины только в климатических условиях и возможном недостатке профильных специалистов – проблема кроется еще и в отсутствии освещения структурной морфологии как в сети Интернет, так и в прочих СМИ. Другой причиной отсутствия структурной морфологии в России является непривычная футуристичность, преодолимая лишь с течением времени.

Исследование формулирует разные задачи, первой и самой важной из которых является ответ на вопрос, что же такое структурная морфология. Для этого следует собрать сведения о структурной морфологии и её применении, изучить способы формирования конструкций этого типа и оценить перспективность применения этого метода в дизайн-проектировании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕЙ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ВЕДУЩИМИ ДИЗАЙНЕРАМИ ОДЕЖДЫ

Студ. Билецкая М.Д., Османова А.Г., гр. ДК-1-14

Научный руководитель: доц. Сорокотягина Е.Н.

Кафедра Дизайна Костюма

Одежда является необходимым предметом в жизни человека. Если она создана профессионалами, то приносит комфорт и удобство. Именно поэтому, современное производство одежды плотно связано с развитием текстильной, химической, перерабатывающей и рядом других промышленности: в модную индустрию год за годом поступают партии новейших материалов с фантастическими свойствами. Неудивительно, что многих дизайнеров заинтересовали уникальные свойства высокотехнологичных тканей, при помощи которых появляется возможность создать одежду нового поколения.

В данной работе рассмотрены главные новинки в мире тканых и нетканых материалов, способы их производства и использование новинок дизайнерами для создания коллекций одежды.

Одним из таких дизайнеров, является Зак Поузен, который в своих коллекциях не раз использовал светодиоды. Так, на ежегодном балу Института Костюма Met Gala 2016, актриса Клэр Дейнс стала чуть ли не самой запоминающейся гостьей церемонии в своем пышном платье, светящемся, подобно медузе.

Светящееся платье Cognitive dress от Marchesa было сшито специально для супермодели Каролины Курковой также к этому событию.

Еще одними «игроками» в индустрии инновационной одежды можно назвать молодую компанию Studio XO, созданную дизайнером Нэнси Тилбери и программистом Бенджамином Мэйлсом. Дуэт разрабатывает digital-одежду и успешно сотрудничает с индустрией развлечений и игр. Костюмы Studio XO востребованы в среде популярных артистов и звезд мировой величины: среди их поклонников группа Black Eyed Peas, исполнительницы Fergie и Azealia Amanda Banks.

Предметом представленных исследований является обзор современных инновационных разработок в сфере создания текстильных материалов и их применение в коллекциях одежды и аксессуаров модными дизайнерами, чьей главной целью, можно назвать поиск новейших, ярких и оригинальных решений для удовлетворения пожеланий потребителя.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Студ. Бобыкина В.А., Феофанова Д.И., гр. ДП-115
Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Виртуальное пространство является динамично развивающейся частью современной жизни. Визуальное представление виртуальной среды формируют дизайнеры, которые занимаются проектированием и созданием цифровых пространств.

В последние два десятилетия XX в., благодаря развитию информационных технологий, появилась новая форма бытия – виртуальная реальность.

Актуальность исследования определяется необходимостью анализа и обобщения данных современной ситуации в области дизайна виртуальных миров. Научная новизна исследования состоит в уникальности проведенного анализа цифровых пространств с точки зрения дизайн-проектирования в аспекте новых медиа, в результате которого показано

влияние виртуальной среды на формирование нового уклада современных социокультурных реалий.

Цель настоящей работы – соотнести факт виртуальной реальности с культурным аспектом, раскрыть взаимосвязь технологии с современными культурными процессами.

Основные задачи – доказать, что использование инновационных технологии дополненной реальности и разработка виртуальной реальности для достижения целей – самый эффективный и перспективный инструмент современных маркетологов, дизайнеров и деятелей медиасфер. Возможности виртуального пространства доказывают, что интерактивные технологии взаимодействия – лучший посредник между информацией/товаром/услугой и потребителем. Данный вид восприятия информации человеком имеет большие преимущества и открывает новые горизонты в мироощущении.

Наряду со свойствами идеального бытия в виртуальной реальности воспроизводятся и свойства материального бытия: воздействие виртуального бытия на органы чувств человека практически полностью идентично воздействию реальных материальных объектов.

В заключении можно сделать выводы о том, что в рамках виртуальной реальности открываются новые способности демонстрации своего понимания возможностей искусства и современных технологий.

BIO-INSPIRED DESIGN – ЧЕМУ МЫ МОЖЕМ НАУЧИТЬСЯ У ПРИРОДЫ?

Студ. Бобыкина В.А., гр. ДП-115

Научный руководитель: ст. преп. Стрижак А.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Bio-inspired design (BID) – это подход к инновациям, который стремится к устойчивому решению человеческих проблем, вдохновляясь проверенными временем моделями и стратегиями природы.

Люди – разумные существа, но без злого умысла мы сами создали огромные проблемы для жизни будущих поколений. К счастью, решение этих глобальных проблем лежат вокруг нас. Целью настоящей работы является необходимость показать, что BID – это актуальный способ создания продуктов, процессов и политически-нового образа жизни, который хорошо адаптирован к жизни на Земле в течение длинного пути; это самый эффективный и перспективный инструмент современных дизайнеров, конструкторов и проектировщиков, а также источник безграничного вдохновения.

Основная идея в том, что природа уже решила многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся. Животные, растения и микробы – вот

«натуральные» инженеры. Миллиарды лет исследований и разработок природы являются секретом выживания, и человечеству важно показать, что устойчивый мир уже существует. Например, логарифмическую спираль можно найти везде: от витков раковины до формы спиралевидной галактики. На ее основе компания PAX Scientific Inc. разработала миксеры и вентиляторы, значительно позволяющие снизить расход энергии и шума. А проект Philips именуемый «Bio-light» предлагает нам освещать дома без использования электричества. Как это возможно, спросите Вы? За счет светящихся бактерий. Команда студентов из Чили создала проект прибора, конденсирующего туман в засушливых регионах страны, на основе строения цветка. И подобных примеров «природой вдохновленного дизайна» неимоверно много.

VID предлагает совершенно новый способ видеть мир вокруг нас. Все ответы находятся в природе, а задача человека – наблюдать и с пытливым умом реализовывать потенциал. Удивительно то, что может быть открыто, когда вы действительно начинаете смотреть.

В заключении хочется сказать, что широкое внедрение естественных природных решений будет катализировать новую эру в дизайне и бизнесе, который приносит пользу, как для людей, так и для планеты.

СОЗДАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ КОСТЮМА ИЗ НЕОБЫЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Студ. Будилова А.В., гр. ДК-116

Научный руководитель: доц. Вадеева М.О.

Кафедра Дизайна костюма

В современном мире существует огромное количество тканых материалов, которые по своему составу могут варьироваться от стопроцентно синтетических до стопроцентно органических. Но всегда ли дизайнеры используют именно ткань для своих разработок? Как оказалось – нет. И сейчас такая тенденция прослеживается очень явно. Главным вопросом дизайнеров современности стал вопрос о том, чем можно заменить ткань в изготовлении одежды, и сможет ли альтернативный материал достойно конкурировать с уже проверенным временем тканым полотном? Исследование данной темы было направлено на то, как вещь из нетканых материалов сделать максимально эстетически приятной и найти материалы, достойно заменяющие традиционные, и использовать их в процессе выполнения коллекции моделей в материале.

Для этого исследования я выбрала самые дешевые материалы, которые можно купить в любом универсаме: москитная сетка, баллончик краски, шпагат и декоративные цветные ракушки. Материалы соединялись в основном простыми нитками и клеевым пистолетом. Поставленная мною

задача была достигнута: предметы одежды из данных материалов выглядят довольно привлекательно, и я пришла к выводу, что даже самые дешевые материалы могут стать настоящим прорывом в новых швейных технологиях. Ваша корзина из супермаркета может статьместилищем материала для эффектного решения образа, в котором воплотятся ваши эстетические воззрения и профессиональные пристрастия. При столь бурном развитии социума и научных технологий стоит ли дизайнерам останавливать свой выбор только на стандартных материалах? Поиск чего-то нового и до сих пор не применяемого никем может оказаться увлекательным экспериментом, а возможно и масштабным открытием, ведь существует много исторических примеров, когда изобретение становилось результатом на первый взгляд случайного стечения обстоятельств.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Студ. Булова Ю.А., гр. ДС-3-14

Научный руководитель: преп. Куликова Т.Ю.

Кафедра Дизайна среды

В начале 1990-х годов технология виртуальной реальности еще только находилась на стадии развития, но с развитием индустрии развлечения ее стали использовать в кинотеатрах, для создания видеоигр, в архитектуре. Применение технологии виртуальной реальности давало значительно больше возможностей заказчикам при выборе дизайна здания, чем миниатюрный макет со снимающейся крышей и чертежи. Виртуальная реальность (далее VR) – созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие.

Технологии VR используются в основном в проектировании сложных систем, чаще всего в авиационной и автомобильной промышленности.

Дополненная реальность позволяет дизайнерам, архитекторам и инженерам комфортно работать с проектами разных размеров и сложности исполнения. Вскоре появится возможность управления всеми функциями программ при помощи интуитивных движений, а над одним проектом смогут работать сразу несколько специалистов одновременно. Для пользователя VR-технология это возможность прогуляться в будущем интерьере, понять его в масштабе проекта. Дизайн интерьеров в виртуальной реальности – абсолютно новая форма «общения» с пользователем.

Несмотря на такие проблемы распространения VR-технологий, как недостаточная техническая оснащенность баз и проблемы интеграции технологий с человеческим восприятием, у отрасли есть большие перспективы развития: профессии архитектора и дизайнера виртуальных миров станут очень востребованными после 2020 года, это профессии будущего. Они будут способны разрабатывать средства для работы и обучения в VR. Реалистичные виртуальные миры появятся через 4-5 лет, новым поколением оборудования и 3D-софта.

Таким образом, технология VR является отличной возможностью для комплексного изменения и развития архитектурного и дизайнерского проектирования предметно-пространственной среды. Это решение, которое поможет сделать новый виток в эволюции для дизайнеров интерьера, архитекторов, девелоперских компаний, производителей выставочных стендов, мебельных компаний, производителей инсталляций и малых архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ХУНДЕРТАВАССЕРА В РАЗРАБОТКЕ ЦВЕТОВОЙ МАТРИЦЫ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА

Студ. Бычкова О.В., гр. ИКК-132

Научный руководитель: доц. Аудер Е.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Цвет – это, прежде всего, сигнал, который несёт в себе информацию и транслирует её в окружающий мир. Этот сигнал считывается на бессознательном уровне и воздействует на человека положительно или отрицательно.

В работе над цветовым решением костюма была поставлена задача выбрать такую цветовую гамму, которая своим решением создавала бы ощущения невесомости, лёгкости и одновременно была яркой. С другой стороны, предполагалось, что это сочетание будет нести ощущение покоя, бесконфликтности и вызывать положительные эмоции.

Необычностью своих техник и разнообразием цветосочетаний обращает на себя внимание австрийский архитектор и живописец Фриденсрайх Хундертвассер. Его палитра разнообразна и привлекательна. Художник постоянно занимался активным поиском своего собственного стиля, в котором нашли отражения наиболее новаторские тенденции современной живописи; он увлекался созданием цветовой фактуры и поиском необычных цветографических решений. Можно говорить о создании художником особо выразительных оттенков цвета, благодаря индивидуальному авторскому подходу в работе с фактурами. Проанализировав различные работы автора, можно отметить, что

некоторые цветосочетания повторяются и перекликаются друг с другом. Можно выделить цветосочетания синего и жёлтого, синего и красного, которые наиболее многообразны и выразительны. Особой выразительностью и красотой своих оттенков привлекает работа «Hundertwasser-Haus». Обратившись к психологии цвета и проанализировав значения основных цветосочетаний данной работы, можно убедиться, что выбранная цветовая гамма имеет позитивное значение. В соответствии с таблицей Люшера, жёлтый цвет, как отражающий свет, излучает во все стороны яркость и воспринимается «невесомой весёлостью». На психологическом уровне, жёлтый цвет соответствует беспрепятственному распространению света, освобождению от чего-то угнетающего. В работе мастера жёлтый цвет постоянно соседствует с синим, который на психологическом уровне считывается как спокойствие, умиротворённость, флегматичность, бесконфликтность, женственность.

В результате работы по отбору цветов для женского костюма на основе работ Хундертвассера образовалось определённое цветосочетание – цветовая матрица, некий код, который несёт в себе конкретную позитивную информацию. Эта гамма обладает особой выразительностью, красотой оттенков цветов и характерным противопоставлением контрастов синего и жёлтого. Описание восприятия символики данных цветов вполне соответствует первоначально поставленной задаче по разработке цветовой гаммы женского костюма.

ОСОБЕННОСТИ БИОНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Маг. Васильева К.К., гр. МАГ-ИК-216
Научный руководитель: проф. Бастов Г.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

Идея бионического проектирования принадлежит Леонардо да Винчи, использовавшего знания о живой природе для решения инженерных задач. В настоящее время бионика получила чрезвычайно широкое распространение и приобрела большое значение в разработке новых технических и технологических решений.

Бионический метод проектирования в костюме заключается в использовании объектов бионики для решения конструкторских и дизайнерских задач. Одна из особенностей современного дизайна аксессуаров костюма в том, что он не строится по принципу визуальной аналогии. В настоящее время дизайнеры стараются найти более интересный подход к трансформации бионической формы. Одним из методов трансформации является графическое преобразование

творческого источника или его отдельных конструктивных элементов. Этот метод способствует созданию наиболее выразительных образов в композиции костюма и развитию ассоциативного мышления дизайнера и потребителя. Изделие должно вызывать определённую ассоциацию бионическим объектом, но при этом не копировать полностью его конструкцию и форму.

Совершенно новой особенностью проектирования является изменение образно-ассоциативного воздействия аксессуаров костюма на окружающую среду и появление новых характеристик дизайна. До настоящего времени костюм выполнял функцию защиты человека от воздействия окружающей среды, но современный мир диктует новые требования к костюму и аксессуарам костюма. Костюм должен увеличить воздействие на окружающих людей, чтобы защитить личное пространство человека.

Характерной особенностью современного проектирования аксессуаров костюма является не просто перенос визуальных особенностей бионической формы, но и ее физиологических способностей.

Одна из тенденций современного бионического проектирования – это использование технических приспособлений в аксессуарах костюма. Век научных открытий дал нам новые возможности, и дизайнеры начали использовать различные технологии в костюме и аксессуарах костюма.

В результате проведенных исследований была разработана коллекция головных уборов на основе бионической формы. Источником вдохновения для коллекции послужила природная красота оперения павлина. Плоскостная бионическая форма легла в основу организации объемно-пространственной композиции.

АДАПТАЦИЯ ПАРКОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЗРЕНИЕМ

Маг. Власова М.В., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Отсутствие достойной среды проведения досуга для людей с ограниченным зрением – большая проблема современных мегаполисов. Изучение специфики взаимодействия незрячих людей с окружающей средой позволит создать необходимое и полноценное пространство для проведения досуга. Внедрение данной среды поможет таким людям полноценно прочувствовать рельефы мегаполиса. Появление парковых зон с особым уклоном поможет ощутить окружающее пространство, сделать его коммуникативным и удобным в использовании.

Важнейшее значение для пространственной ориентировки слепых имеют социальные функции слуха. Слух выступает как средство формирования человеческой речи. С помощью речи слепые получают огромную информацию об окружающем мире, которая не поступает по зрительному каналу. Так, например, передвигаясь по незнакомой местности, незрячий может уточнить у прохожих свое местоположение. Реальный мир, который окружает незрячего человека, воспринимается им с помощью различных органов чувств и запечатлевается в его сознании в форме словесных выражений. Слово может вызвать такой же эффект, как и действие реального раздражителя, обозначаемое этим словом. Это свойство речи позволяет слепым сократить время на изучение объекта или участка пространства, заменив осязательное обследование речью.

Слуховые ощущения человека зависят от атмосферных условий. При повышенной влажности воздуха лучше ощущаются звуки низкой частоты. Возрастает слышимость при более низкой температуре и при повышении атмосферного давления. Такие явления, как туман, дождь, снегопад действуют в сторону понижения слуховых ощущений. Слуховые ощущения снижаются при сильных шумах и звуках. При сильном шуме незрячие не могут пользоваться слуховыми ориентирами.

Это все необходимо учитывать незрячему при самостоятельном передвижении, особенно в незнакомых местах, когда больше используются слуховые ориентиры, чем осязательные.

ЖУРНАЛИСТ КАК ИНСТРУМЕНТ В ПЕРФОРМАНСЕ

Студ. Володарский М.С.

Научный руководитель: доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

В настоящее время общество заинтересовано в современном искусстве, и влияние некоторых течений на массы колоссально. Одной из самых ярких форм искусства является перформанс, которым занимались молодые художники для того, чтобы найти свою нишу в искусстве. Некоторые поступки перформеров шокировали и были направлены на журналистов лишь для того, чтобы художник стал известным. Одним из самых ярких примеров является Йозеф Бойс. Во время перформанса художника ударили по лицу, после чего он достал из чемодана распятие, поднял руку приветствия и размазал кровь, шедшую из носа, как-будто это усы. Этот перформанс состоялся 20 июля 1964 года, что отсылает нас ко Второй мировой войне.

Благодаря журналистике перформанс оказывал влияние на политическую обстановку в стране, а также решал менее глобальные, но в то же время весомые проблемы. В качестве примера можно взять

знаменитого современного перформера Вафаа Билалу. Художник демонстративно боролся с военной обстановкой в стране. В перформера могли выстрелить из пейтбольного ружья из любой точки мира. За несколько минут Вафаа получил около 60000 выстрелов. Сам Билал говорил: «Если нет желания убить художника, то это не произведение искусства».

Современное искусство и журналистика тесно контактируют между собой. Многие художники приглашали журналистов, чтобы они сняли их работы для архивных съемок, например, Джексон Поллок, который создавал работы в присутствии прессы. Многие архивы перформансов находятся в архивах телестудий. Перформанс – это первая стадия становления художника, в которой журналист играет важную роль. Благодаря прессе у художника формируется образ, созданный не только им, но и журналистом, который написал о нём статью.

ПЛАСТИКА СТЕКЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ВИТРИНЫ

Студ. Воробьева А.А., гр. ДС-2-14

Научный руководитель: преп. Домовцева Н.В.

Кафедра Дизайна среды

Первое впечатление о помещении начинается с витрины. Витрина – лицо и реклама здания. Задача грамотного оформления витрин и внешнего вида фасада – привлечь внимание окружающих.

Удачный дизайн витрины поможет добиться эффекта визуального представления об учреждении и создать определенную картину происходящего.

Даже на примере центрального фасада нашего университета проблематика исследования заключается в том, что на сегодняшний день ощущается обыденность и простота дизайна витрин.

Для того чтобы внешний вид витрин привлекал людей нужно уделить внимание таким вещам как индивидуальный дизайн стекла и его особенность. Особенность заключается в том, чтобы стекло казалось рифленным, «пластичным» и за счет светодиодной подсветки создавалась иллюзия, так как свет является очень мощным средством притяжения. С помощью освещения создается выразительный образ фасада в пасмурную погоду, вечером и ночью.

Световая экспозиция в витрине должна меняться. Она может быть составлена из наиболее крупных и эффектных элементов, проецируемых светом, чтобы привлекать внимание с достаточно далекого расстояния.

Существуют, городские требования специального оформления витрин к государственным, городским и национальным праздникам. Если

такого распоряжения муниципальных властей нет, то все равно необходимо менять экспозицию регулярно – привычная витрина не удивляет и не привлекает внимания, а значит бесполезна. Приняты сезонные, праздничные, эксклюзивные смены оформления витрины.

Многоэтажная витрина. Позволяет применять разнообразные нестандартные решения в оформлении. Такая витрина создает на фасаде вертикальные доминанты, делает учреждение более заметным.

Целью данной работы является исследование дизайна витрин, помогающих ориентироваться в условия социальной среды и повышать качество экстерьера и интерьера в целом.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРИИ РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТОВ, ПРЕЗЕНТУЮЩИХ КОЛЛЕКЦИЮ КОСТЮМОВ «РОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ»

Маг. Воробьева Ю.П., гр. МАГ-ИК-15

Научный руководитель доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В результате исследовательской и практической работы была разработана серия рекламных фотографических плакатов, презентующих коллекцию костюмов «Рождение Земли» дизайнера Олеси Русакович.

При создании коллекции костюмов «Рождение Земли» модельер Русакович Олеся обращалась к наследию древнерусской культуры, а именно к русскому народному костюму, были заимствованы крой, силуэт, фактуры тканей. Художественный образ данной коллекции – это Земля. В славянской мифологии Земля – это Макошь, богиня, олицетворяющая собой женское начало природы, Мать Богов и людей, Богиня Плодородия, покровительница ремесел и земледельцев, Мать обильных урожаев.

Презентуемый в серии рекламных плакатов художественный образ интертекстуален. Серия плакатов коллекции «Рождение Земли» является «ремейком» картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», в которой иллюстрируется миф рождения богини Венеры. Были заимствованы и реинтерпретированы композиционная схема и художественный образ. Художественное заимствование и реинтерпретация характерны для искусства постмодернизма. Заимствованный материал видоизменяется, извлекается из естественного ему окружения, контекста и помещается в новую или несвойственную ему среду.

История коллекции «Рождение Земли» рассказывается посредством «высокого» искусства, обращенного к вневременным сюжетам и вечным темам, происходит синтез прошлого культуры с её настоящим. В результате, художественный образ, задуманный модельером коллекции раскрывается и презентуется с новой стороны.

Важным этапом в проектировании плакатов коллекции «Рождение Земли» являлась компьютерная обработка фотографий, называемая «пост-процессингом». Компьютерные и цифровые технологии успешно используются для создания произведений современного изобразительного искусства. Разработанные плакаты выполнены в технике фотоколлажа. Совмещение различных фотоизображений представляет единое целое, образуя гармоничную и эффектную композицию. Происходит синтез фотографии и графического дизайна и одно обогащает другое, создавая интересную визуальную подачу проекта. Художественный коллаж способствует развитию авторской концепции и усиливает смысл фото-деталей.

РЕКЛАМНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ДОМА МОДЫ «KENZO» В XXI веке

Студ. Голуб Е.А., гр. ДГ-2-15

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Каждый новый сезон Дома моды «KENZO» создаёт эффектную и эффективную рекламу, для этого используются различные визуально-образные и композиционные приемы в фотоизображении, необычный сюжет.

Дом моды «KENZO» демонстрирует невероятные подходы в создании рекламно-графического комплекса для новой коллекции. В данном исследовании рассмотрим самые популярные и яркие примеры визуально-образных средств, представленных в узнаваемых символах. Графические элементы рекламы туалетной воды «Flower By Kenzo» в 2000 году – красные маки, символизирующие полную свободу - парят над Парижем, городом любви, создавая мистическую волшебную атмосферу. Красный цвет присутствует повсюду – цветы, платье модели, помада на губах, символизирует привлекательность и страсть.

Коллекция весна-лето 2013 г. была продемонстрирована в стиле «унисекс». Модели, представлявшие новые тренды сезона, выполнили акробатический трюк для промо-ролика и фотосессии в виде буквы «X», симметричные фигуры мужчины и женщины изображены в зеркальном отражении по отношению друг к другу – приём архетип «двойничества». Данная композиция для демонстрации, как в женских, так и в мужских журналах в зависимости от того, с какого ракурса его предстоит рассматривать.

Дом моды «KENZO» демонстрирует невероятные подходы в создании рекламно-графического комплекса для новой коллекции. В рекламной кампании осень-зима 2014-2015 гг. были использованы яркие

активные цвета, а сам «мир», в котором находились модели, показан нам в стиле сюрреализм, благодаря чему появились различные визуальные эффекты, таким образом, появился своеобразный смысл, который хотели донести дизайнеры до зрителя.

«KENZO» – один из самых знаменитых Домов моды мира, прославившийся не только своими удивительными коллекциями одежды, обуви, аксессуаров и парфюма, но также и рекламой, которая поражает всех в течение уже многих лет и запоминается на долгое время. В рекламе «KENZO» использованы архетип «двойничества» – модели-близнецы, отражения фигур в модных костюмах в зеркале; архетип «кроткой принцессы»; символы лета (бабочки, цветы, орнаменты); мифологемы и символы названия Дома моды в ярких типографических композициях.

HANDMADE В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Студ. Горшкова А.Б., гр. ДС-114-В

Научный руководитель: преп. Вышегородских Б.А.

Кафедра Дизайна среды

Популярность изделий ручной работы и где их можно приобрести (ярмарки, соц. сети и интернет) – можно купить как недорогие вещи у частного лица, так и изделия премиум-класса в творческих лабораториях. Такие изделия будут уникальными, т.к. невозможно сделать абсолютно одинаковые вещи вручную.

Креативный труд дает жизнь старым вещам (колесо автомобиля или сломанный барабан могут стать стулом или тумбой).

Handmade изделия – это своего рода отсылка к английскому движению «Искусств и ремесел», с чего начинался дизайн в Англии в середине XIX века.

Светильники ручной работы можно изготовить самостоятельно, либо заказать мастеру, все зависит от бюджета и конечного результата. Светильники из керамики, стекла, витража, авторские абажуры, абажуры из расписанного шелка.

Дизайнерская мебель для помещений в стиле лофт или минимализм.

Вторая жизнь старым вещам, например, сломанные велосипеды или детали машин. Мебель из ящиков или паллетов (столы или стеллажи ручной работы). Керамические умывальники встречаются довольно редко, т.к. удовольствие не из дешевых. В магазинах полно моек из керамики, но ручная мойка будет стоить очень дорого.

Посуда и предметы декора в основном из керамики. Существует множество техник обработки изделий, что позволяет создавать непревзойденный дизайн. Также популярны различные изделия из дерева.

Текстиль ручной работы в интерьере. «Бабушкины коврики», связанные из лоскутов и остатков ткани для скандинавского или эклектического интерьера. Покрывала пэчворк для английского, а также кантри стиля. Занавески с вышивкой и кружевом, как элемент стиля прованс и кантри. Наволочки и подушки, купленные на зарубежных развалах. Авторские скатерти, салфетки и наволочки в едином стиле.

ВИСЯЧИЕ САДЫ И ИХ ЯВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Студ. Горячева Т.А., гр. ДС-3-14

Научный руководитель: преп. Куликова Т.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Современный город наступает на природу. Растениям практически не остается места. Таким образом, перед людьми встает важнейшая проблема 21 века. Проблема экологии. Именно поэтому сегодня в городах, где существует дефицит свободного места, широко распространены зеленые крыши. В таких случаях сад на крыше – не только декор, но и необходимость. Сад на крыше – одно из наиболее развитых направлений современного строительства, которое берет свое начало еще в древности.

В наши дни чаще всего вспоминают «сады Семирамиды» – террасные сады в Древнем Вавилоне. Сама идея создать висячие сады посреди сухой равнины выглядела фантастически. Созданное древними мастерами сооружение походило на вечно цветущий зелёный холм. Помимо уникальной технологии постройки для садов была изобретена специальная система орошения. Независимо от того, на каком этаже находился посетитель сада, он всегда мог услышать журчание воды. Несмотря на то, что такие сады не могли сравниться с природой, они довольно неплохо смогли заменить её.

В России впервые сады на крышах появились в 17 веке: их устраивали над погребями, складами, и т.д. Висячие сады, которые называли «верховыми», украшали террасы дворца при жилых комнатах Московского Кремля.

В наше время большая часть садов на крышах выполняется на зданиях, где их устройство запланировано на стадии проекта. Для выращивания садов существуют специальные покрытия. Существуют сады с экстенсивным и интенсивным растительным покровом. Сады на крышах имеют эстетическое назначение, играют роль теплоизолятора, уменьшают нагрев и охлаждение помещений внутри здания. В густонаселенных городах остается все меньше территорий для парков и естественных насаждений выходом являются сады на крыше.

Не только современная архитектура меняется в стремлении сделать окружающий мир как можно более экологичным, то же стремление охватило и дизайн интерьера. Помимо садов на крышах люди стали создавать сады внутри помещений интегрируя их в современный дизайн.

Современный дизайнер и архитектор призван интерпретировать весь опыт человечества, обогащая язык дизайна нестандартными методами. Именно благодаря обращению к истокам люди находят новые решения проблем экологии. Для улучшения условий жизни в городе важно иметь крупные зеленые массивы. Озеленение крыш и интерьеров, несмотря на популярность идеи, всё ещё остается экзотикой. В 21 веке главная задача дизайна и архитектуры изменить существующий порядок и улучшить экологическую ситуацию всего мира.

ВОЗМОЖНОСТИ БАТИКА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Гутман Т., гр. ДА-113

Научные руководители: доц. Грязева И.В., Сулханишвили Н.Д.

Кафедра Дизайна костюма

В современном искусстве с каждым годом появляется все больше новых течений. Но все это лишь новый взгляд на истоки. Традиционные виды декоративно-прикладного искусства всегда будут выглядеть профессиональнее того, что только зарождается.

С начала 20-го века интерес к Востоку и его своеобразной культуре привел к мощной волне развития батика в его разновидностях среди профессиональных художников и дизайнеров ткани и одежды. Роспись «батик» была известна у народов Индонезии и Индии. Свою дальнейшее развитие она получила благодаря голландцам, открывших ее для Европы.

Изначально термин «батик» обозначал восковую технологию многоэтапной окраски хлопка. Сейчас батик – это ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. Технология заключается в нанесении на ткань соответствующей краски. Для получения четких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе – в зависимости от выбранной техники, ткани и красок).

Существует несколько видов батика – горячий, холодный и свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. Помимо основных видов нужно отметить технику «тай-дай». Она является основой многих других техник – «бандан», «сибори», «планги». «Тай-дай» – это термин для методов окрашивания ткани путем связывания, складывания, скручивания и сжатия. Эта техника взяла свое начало в Японии. Самый ранний известный пример окрашивания ткани с применением техники «тай-дай» восходит к 8-му веку, когда цвет индиго

был главным красителем декоративных тканей для бытового использования и нарядов простолюдинов. К 14-му веку ткани, окрашенные в технике, завоевали расположение высшего общества, в том числе самурайской знати.

Возможности батика и его разновидности позволяют использовать его в различных сферах дизайна. Батик, в отличие от фабричных изделий, придает вещам уникальность. В век технологий люди стремятся к индивидуальности, а благодаря ручной росписи каждый рисунок получается уникальным и неповторимым. Художникам батик дает ценные навыки композиции, восприятия цвета и способствует повышению профессиональных навыков.

ИСКУССТВО ВИТРАЖА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТРАЖА В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Дворяшина А.Е., гр. ДС-2-16

Научный руководитель: ст. преп. Аккуратнова Г.А.

Кафедра Промышленного дизайна

Витраж – вид монументального искусства, произведение изобразительного декоративного искусства или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, в каком-либо архитектурном сооружении.

В 1820-е годы подражания готической средневековой архитектуре сформировали в России моду на витражи. Их называли тогда «транспарантными картинами».

Николай I проявлял к транспарантным картинам большой интерес и желал распространить их в России, прежде всего в столице империи Санкт-Петербурге. В первую очередь витражи появились в императорских дворцах. Витражи в этот период стали главным элементом, формировавшим «готический стиль» русского интерьера.

Пока одни бились над секретами изготовления витражей, другие осваивали рынок, выпуская на него «подделки»: расписывали оконные стекла недолговечными масляными красками, или клеили на окна бумагу с рисунками и тем имитировали разноцветные витражи.

Древняя техника витража – мозаичный набор из фигурных кусочков стекла – стала активно использоваться и для многих предметов прикладного назначения: мебели, каминных экранов, ширм, зеркал, музыкальных инструментов, ювелирных украшений. Русские витражи конца XIX-начала XX веков отразили основные принципы стиля модерн. Его основой было подражание природным формам во всем многообразии их проявлений.

С началом Первой мировой войны в 1914 году объёмы стекольного производства в России сократились, строительная деятельность в стране была прекращена.

Старинные российские витражи благодаря усилиям историков и хранителей музеев постепенно возвращаются: они становятся известными по архивным документам, некоторые обнаруживаются в музейных хранилищах. Их реставрируют и демонстрируют на выставках. В наше время художественные витражи переживают второе рождение и широко используются в строительстве и декоре интерьеров. Ведь произведение витражного искусства поистине способно преобразить любое помещение и даже подчинить себе общий дизайнерский замысел.

КРУЖЕВО В СОВРЕМЕННОМ КОСТЮМЕ

Студ. Добровольская Д.А., гр. КД-1-14

Научный руководитель: доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

Постоянное желание сделать одежду более привлекательной стало причиной появления самой тонкой и дорогой отделки, которая сегодня называется классическим кружевом. Техника кружевоплетения появилась на много позднее вышивки, примерно в начале XVI-го века и, изначально, являлось занятием аристократок. Родиной кружевоплетения считают Фландрию и Италию. В периоды Ренессанса и Просвещения кружевоплетение прочно вошло в светскую моду. В отличие от других видов отделки, кружево можно было отпороть от одежды, чтобы заменить другим.

Первые кружева изготавливались с помощью иглы, затем появилось кружево, сплетенное на деревянных катушках – коклюшках. Европейское «рукодельное» кружево делится на многочисленные виды по технике его исполнения: шантли, венецианский гипюр, филейное кружево, ленточное брюссельское кружево и др.

В России кружевной промысел стал формироваться в эпоху правления Петра I, пожелавшего одеть своих придворных в европейские наряды. Очень скоро в русских городах появились искусные кружевницы и сформировались собственные техники и традиции. Яркой индивидуальностью отличались изделия Вологодских, Тульских, Рязанских мастериц. Но самым известным городом кружевного промысла был Калязин. Постепенно кружева стали непременной частью приданого русской девушки любого сословия.

Первоначально в кружевном деле использовались льняные, шелковые или металлические нити. В настоящее время кружево в основном делают из хлопчатобумажных и синтетических ниток

фабричным способом. Машинное кружево впервые появилось в 1760 году, что к 1920 году привело к упадку ремесла. Сегодня для изготовления кружев используются сложные машины с компьютерными программами. За смену они выпускают около 1000 метров кружевного полотна.

Кружево вновь возвращается в «большую» моду. Интересным явлением стало появление кружевных «принтов», имитирующих наличие дорогостоящей отделки в костюме. Популярен прием использования многослойного кружевного полотна. Цветовая гамма кружев значительно расширилась и этот, в прошлом утонченный элемент выходного наряда, теперь появляется в самых неожиданных местах, нарушая стилистические каноны вчерашнего костюма.

ПРИЕМЫ МОДУЛИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Студ. Дроздова М.С., гр. ДК-213

Научный руководитель: преп. Курилина Н.С.

Кафедра Дизайна костюма

Данное исследование направлено на оптимизацию производства в сфере разработки надписей и изображений, предназначенных для нанесения на одежду.

Оптимизация – это изменение процессов производства с целью получения максимальной эффективности. В основе оптимизации снижение себестоимости, что позволяет гибко варьировать цены на продукт и всегда оставаться в центре покупательского спроса.

Принты с надписями можно условно разделить на несколько видов:

1) изображение по интересам. Множество магазинов базируются на распространении одежды с изображением героев и предметов из популярных сериалов, фильмов, комиксов, мемов и т.д.

2) модные высказывания. Все чаще встречается одежда с различными привлекающими к себе внимание надписями.

3) тематические лозунги, такие надписи и изображения обычно стремятся обратить внимание людей на проблемы в обществе.

4) логотипы. Все фирмы выпускают одежду и аксессуары с логотипом компании как для промоутеров, так и для потребителей.

5) заказные. Такие принты, изображения и тексты потребитель придумывает сам, а фирма предлагает услуги по нанесению их на одежду.

Актуален вопрос, как разработать текст и изображение, затрачивая меньше времени? Решением может стать модуль Ле Корбюзье. Ле Корбюзье по-новому трактовал единую гармонию, основанную на системе отношений «золотое сечение» и пропорциях человеческой фигуры.

Практическое применение этого модуля можно увидеть в полиграфии – разбиение квадрата на пропорциональные площади. Именно эти квадраты можно использовать как основу метода оптимизации. Располагая согласно предложенным пропорциям изображения на базовых предметах одежды, таких как футболки.

К примеру, блоки квадрата можно заполнять цветом, текстом и различными рисунками. Также можно использовать непосредственно сам модуль, сделав его разграничительные рамки частью композиции. Применение модуля поможет гармонично разместить тексты и изображения на одежде. Метод позволит сократить временные затраты на этапе проектирования, что ускорит производство и выход новой одежды на рынок, а также обеспечит большое разнообразие предлагаемого продукта.

СКАНДИНАВСКИЙ ОРНАМЕНТ В ОФОРМЛЕНИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Студ. Егорова Т.А., гр. ИТ-141

Научный руководитель: ст. преп. Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Дизайнерские тенденции в странах Скандинавии имеют ярко выраженную художественную индивидуальность. Исследователи относят это на счет слабого влияния искусства Древнего Рима и Древней Греции на культуру этих северных стран, а также на сильный сохраняющийся элемент языческого искусства.

В старину вязание и ткачество составляли значительную часть производства крестьянского населения Скандинавии. Скандинавский текстиль не утратил своей популярности во всем мире и по сей день. Он активно используется при создании модных коллекций одежды, для оформления интерьеров в скандинавском стиле.

Интересен традиционный скандинавский орнамент. Он строится по принципу симметрии, но всегда подчиняется форме предмета. Плетеные узоры подразумевают симметрию, но строятся хаотично. Орнаментальный завиток начинается в одной точке и по ходу развития превращается в сложную структуру с причудливыми изгибами, постепенно заполняя все свободное пространство. Таким образом, орнамент представляет собой сплошную клубящуюся массу, состоящую из главной темы и ее многочисленных вариаций.

Природа Скандинавии сурова и скудна, поэтому изображения растений занимают почетное место в орнаментах. Строгие геометрические узоры символизируют аскетический образ жизни крестьян, привыкших довольствоваться малым: стройными рядами располагаются геометрические узоры в виде снежинок, ромбов, оленей, рыб и т. п.

Ярусное расположение элементов и ритмические повторы одних и тех же изображений придают предметам неповторимое очарование. Колорит скандинавских орнаментов в силу климатических условий строится на принципе цветового противопоставления. Цвета в орнаментах используются преимущественно теплые: красный, бордовый, оранжевый, желтый и коричневый. Также мастера играют на контрастах, используя голубой, синий и серый.

Современное орнаментальное искусство скандинавских стран – это сложный сплав многообразных культурных, стилистических и художественных напластований. Геометрия и условно-аллегорический строй сочетаются с гибкостью и плавностью линий стиля барокко.

Истинный скандинавский текстиль всегда изготовлен из натуральных материалов – лен, хлопок, шерсть. Уникальный орнамент. контрастная палитра – вот неповторимые черты этого замечательного стиля.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МАГАЗИНА

Студ. Ескина К.В., гр. ДС-2-14

Научный руководитель: преп. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Зонирование – разработка плана магазина, в котором выделяются зоны отдельных видов товаров, построение маршрута движения по торговому залу, предусматривается расположение основных зон: кассовых, входных, технологических, сервисных. Зонирование магазинов позволяет организовать результативную торговлю. Эффективное зонирование магазина возможно при условии, что товарные группы ассортимента магазина четко определены. Для улучшения продаж следует разработать главный маршрут обхода покупателями торгового зала. Он должен проходить по максимально возможному количеству товарных зон. Не стоит забывать и о таких важных факторах, как просматриваемость торгового зала, реклама, расстановка акцентов в выкладке, навигация.

На этапе проектирования закладывается основа будущей прибыльности торгового объекта. А так же, для составления проекта необходимо подробно разработать схему расстановки стеллажей, демонстрационных стендов, витрин и прилавков, максимально используя возможности помещения. Важную роль при формировании вкусов и покупательских порывов играет внешнее оформление витрин и магазина в целом, заставляя их поддаться внезапному импульсу войти в понравившийся магазин.

Основной целью создания дизайн-проекта любого помещения является создание гармоничного и функционально насыщенного

интерьера, а для достижения этой цели необходимо правильно распределить пространство – сделать зонирование и при необходимости перепланировку. Для начала нужно задуматься над тем, какие функциональные зоны должны быть в данном помещении, проанализировать функции магазина, на каких покупателей он ориентирован, потребительские желания и потребности.

Проанализировав материал по аналогичным магазинам, приходим к выводу, что использование витрин и экспозиций должно обращать на себя внимание проходящих мимо людей и донести до них начальную информацию о тех продуктах, которые предлагает данная торговая точка. Вторая важная часть – это зонирование магазина, учитывая сочетание материалов, цветовую гамму и концепцию помещения.

На основе выводов был создан дизайн проект магазина сноубордов и экипировки: «BoardShop».

ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ И НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ

Студ. Жулькина В.А., гр. ДС-1-15

Научный руководитель: преп. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Все люди хотят позаботиться о своем здоровье. Для этого мы ходим в парки и совершаем длительные пешеходные прогулки. Но что делать, если по близости с домом нет парка, и времени ехать до него, тоже нет. Как же тогда быть? Я открыла для себя так называемую тропу здоровья.

Дорожка представляет собой рельефную поверхность из какого-либо материала. В магазинах чаще всего предлагаются прорезиненные изделия с различными пупырышками. Они могут сильно выступать над поверхностью или быть совсем немного выделяющимися. От этого зависят ощущения при ходьбе по нему. В первом случае массаж будет похож на бег по свежескошенной траве, во втором – прогулку по мягкой шелковистой лужайке. Лучше всего подходят комбинированные варианты.

На самом деле это не новое веяние оздоровления организма. С давних времен люди ходили босиком по земле, траве. Это укрепляло здоровье. Сейчас у большинства нет возможности бегать по росе, скошенным злакам или газону. Хорошей альтернативой будут домашние оздоровительные процедуры. А для ребенка это можно совместить с увлекательной игрой и развивающими занятиями.

Дорожки здоровья можно создать своими руками □ как комнатные, так и уличные. Для дорожки на территории подойдет любой неопасный материал: это могут быть бревнышки и чурки, шишки, каштаны, камешки, песок – мелкий и крупный, деревянные палочки, галька.

Применив знания, полученные при исследовании дорожек здоровья, были предложены три варианта способствующие оздоровлению организма.

МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА

Маг. Завалина П.А., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Грамотное функциональное зонирование является одной из главных задач при проектировании общественного пространства. Оно позволяет объединить или разделить различные зоны, расставить необходимые эстетические и стилевые акценты и в целом создать эргономичный и комфортный интерьер. Для решения этой задачи в дизайне существует множество различных методов, и самыми популярными из них являются: архитектурное зонирование (разного рода перегородки, арки, колонны, разноуровневые и декоративные конструкции) и визуальное зонирование пространства с помощью текстур, фактур, цвета, света и т.д.

Глобальными и первостепенными приемами зонирования являются методы с использованием несущих и декоративных конструкций, перегородок, арок, колонн и т.п. Такие решения весьма значимы и конструктивны, так как создание общественного пространства без них трудно даже представить.

Наиболее интересными и не менее важными средствами функционального зонирования являются декоративно-художественные свойства материалов, среди которых особое значение имеет цвет. Цвет – незаменимый элемент интерьера, являющийся некой «визитной карточкой» всего помещения, дополняя и подчеркивая основную стилистику. Все цвета в свою очередь делятся на теплые и холодные, и очень важно соблюсти их баланс в проекте, так как это оказывает большое влияние на зрительное восприятие цельной композиции. Цветом и другими декоративными свойствами материалов может достигаться гармонизация всего пространства, может быть усилено значение главного в композиции, а также отдельных её элементов. Важную роль в зонировании пространства также играет освещение, как искусственное, так и естественное. Различные его типы и уровни в интерьере несут помимо функциональной нагрузки еще и эстетическое значение. Таким образом, выбранная система освещения в сочетании с цветом может улучшить зрительную работу и произвести необходимый эмоциональный эффект.

Выбор того или иного метода зонирования пространства определяется совокупностью функциональных, социальных,

экономических и эстетических требований, предъявляемых к конкретному общественному помещению.

«ДОСТУПНАЯ» МОДА: ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЕНИЯ

Студ. Загороднова Е.Р., гр. ДА-1-14

Научный руководитель: доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

В последнее десятилетие в мировой моде утвердилось явление, получившее название «Fast fashion» или «Быстрая мода». Под термином «Быстрая мода» подразумевается доступная по цене одежда, соответствующая последним тенденциям мировой моды. При этом акцент делается на разработку актуальных и узнаваемых элементов костюма и аксессуаров для массового потребителя.

Ключевые факторы быстрой моды – маркетинг и реклама. Под воздействием средств «масс медиа» потребности людей растут гораздо быстрее, особенно в мегаполисе. Непрерывный выпуск новых продуктов, делает одежду эффективным инструментом маркетинга, который управляет потребительскими визитами и приводит к высоким темпам покупок. В качестве примеров наиболее узнаваемых «брендов», работающих в режиме «fast fashion» в России можно назвать такие марки как ZARA, Mango, Topshop, Benetton, Gap, INCITY, H&M. Эти фирмы обновляют свои коллекции, в среднем, два раза в неделю, заимствуя модели с самых последних коллекций ведущих домов моды.

В противовес «Быстрой моде», возникло движение «Медленная мода», которое «обвиняет» производителей моделей «fast fashion» за низкое качество изделий и загрязнение окружающей среды. Наносимый природе вред включает в себя выброс токсичных или парниковых газов в атмосферу, а также загрязнение и разрушения мест обитания водных животных.

Анализ публикаций на затронутую тему показал, что с одной стороны «fast fashion» – это доступная мода для всех, а с другой, кроме экологических проблем, такой подход к сбыту модной продукции отражается и на уровне моделей категории «Высокая мода». Работы знаменитых дизайнеров уже не имеют большой ценности, потому что такой же предмет одежды или похожий аксессуар совсем скоро можно будет приобрести за небольшую цену в ближайшем торговом центре. Многие известные дизайнеры выпускают коллекции большего объема, чем раньше, что отражается на качестве именной продукции.

Таким образом, стимуляция постоянного желания следовать «свежим цветам сезона и быть в тренде новейших тенденций» приводит к

формированию завышенных потребностей населения, а также создает ряд серьезных экологических и этических проблем.

ВИДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Маг. Зайцева М.А., гр. ВМАГ-Д-316

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

В английском языке слово «transform» обозначает «преобразовать, превращать». Трансформер – это любой предмет, конфигурацию которого можно целенаправленно изменить. Целью изменения конфигурации мебели и оборудования является чаще всего экономия пространства с сохранением либо изменением его функционального назначения.

С ростом уровня урбанизации популярность и востребованность систем-трансформеров во всем мире растет. Современность диктует свои правила: города растут, растет и количество малогабаритного жилья. Много людей используют временное жилье, в частности общежития. Интерьер общежития отличается широкой функциональной программой, а имеющихся площадей жилых помещений для её реализации оказывается недостаточно. Поэтому их обитателям приходится прибегать к многовариантному использованию имеющейся площади и привлечению самых разных способов трансформации.

Существующие способы трансформации можно условно разделить на следующие группы:

1) изменения габаритов мебели и оборудования за счет откидывающихся, вращающихся, выдвигающихся и т.п. элементов (метод габаритных трансформаций);

2) изменение уровней размещения мебели и оборудования (метод изменения уровня размещения);

3) перевода мебели из компактного состояния в развернутое и наоборот (метод компактного складирования, включающий метод эластичной компоновки, метод оболочки, метод конструктора и метод матрешки);

4) размещения функциональных зон мебели на разных уровнях (метод вертикального смещения);

5) вращения мебельных элементов вокруг своих осей (метод «перевертыша») – каждое новое положение позволяет решить другую функциональную задачу;

б) собирание мебели в компактный блок (метод прессования).

Трансформируемые мебельные системы становятся очень разнообразными, изысканными и стильными, все реже воспринимается как

вынужденная мера обустройства дешевого малогабаритного жилья. Напротив, все чаще являются дорогими, высокотехнологичными и эстетически привлекательными элементами жилого интерьера.

ФЕНОМЕН РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Маг. Зырянова Е.И., гр. МАГ-Д-116

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

В настоящее время можно проследить большие и масштабные столкновения различных этнических культур. Этот феномен развивается в рамках глобализации политической и экономической сфер. В современном обществе костюм того или иного народа может носить функцию самоидентификации человека, подчеркивать его политические и культурные предпочтения.

В связи с обострившейся экономической и политической ситуацией в стране и мире, всё больше взоров обращено на культуру и специфику русского менталитета. Вниманием не обошли и русский народный костюм, его исследованиям посвящены работы профессоров Т.В. Козловой; Ф.М. Пармона; Н.М. Калашниковой, И.Н. Савельевой.

Традиционный народный костюм – уникальный памятник материальной и духовной культуры, который занимает особое место в культурном наследии нашего народа. При создании современного костюма должен идти активный процесс творческого переосмысления традиций народного костюма с учетом современных условий и тенденций. Национальные мотивы в моделях должны больше угадываться, чем акцентироваться. Всё это требует достаточно большой квалификации и осведомлённости от дизайнера. Таким образом, разработка качественной одежды, транслирующей русские мотивы, на данный момент является актуальной.

Целью работы является сочетание исконно русских традиций в костюме с современной модой, возрождение народной энергетики, поддержание русского менталитета. Основные этапы работы заключены в обзоре существующих видов русского народного костюма (далее РНК) и его взаимодействие с историей страны и мира. Методы проектирования и разные степени стилизации РНК. Изучение символики, кроя, психосемиотическая классификация РНК, исследование имиджформирующей информации. Разработка методики стилизации РНК и его трансформации в современном костюме. Формирование нового имиджа, проектирование костюма, разработка гармоничного костюмного образа и оценка созданного имиджа.

Практическая значимость результатов работы определяется в использовании возможностью создавать несколько линий одежды, как повседневной, так и одежды для выхода в свет.

ВЛИЯНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКИ СУБКУЛЬТУР НА КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО КОСТЮМА

Студ. Ивушкина Я.М.

Научный руководитель: доц. Аудер Е.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Искусство костюма, как процесс отражения действительности располагает определённой системой условных знаков, в которой одним из важнейших информационных качеств является цвет.

Сегодня отсутствует системный подход в разработке цветового решения молодежного костюма. Цветовая монотонность стала проблемой в самовыражении молодежи. При выборе костюма молодёжь часто оперирует мировыми трендами, едиными для всех возрастов. Разрабатывая цветовые решения молодежного костюма, имеет смысл обратиться к социокультурным факторам, которые доступны для восприятия молодежи. Одним из ярчайших современных социокультурных явлений можно считать появление субкультур. Их последователи создали свою систему цветовых символов, которую необходимо проанализировать и использовать для формирования упорядоченной цветовой гаммы, сообщающей молодежи определённую информацию. Такое культурологическое исследование позволит при цветовом проектировании молодежного костюма действовать не интуитивно, а научно.

Следует выделить два главных направления молодежных субкультур: пацифистское и экстремистское. К идеологии пацифизма относятся: хиппи, готы, панки, эмо, битники. К экстремизму – скинхэды, гопники, нацисты. На основании опроса факультета социологии Российского государственного социального университета, посвященному узнаваемости субкультур, сделан вывод, что среди объединений с пацифистской идеологией наиболее узнаваемыми сегодня являются эмо, готы, панки и хиппи.

Из современных субкультур с пацифистской идеологией по своей сути деструктивными являются эмо и готы, именно поэтому колористическое решение костюмов панков и хиппи, актуальные и узнаваемые на сегодняшний день, подходят для формирования цветовой гаммы для современного молодежного костюма.

Анализируя фотографии последователей хиппи и панков, выявлены их основные цветовые предпочтения в костюме. Полученные цветовые

гаммы были сопоставлены с ключевыми принципами субкультур. Хиппи, провозглашающие духовность, экспрессивность, субъективность, индивидуализм, выражали это следующими цветами: охра, светло бежевый, коричневый, бледно карминный. Панки, несущие протест, свободу, самовыражение, нигилизм, эпатаж, толерантность, использовали в одежде алый, зеленый, кобальт синий, черный. В результате анализа колористического решения одежды субкультур отобрана цветовая гамма, узнаваемая, воспринимаемая позитивно и предпочитаемая молодежью сегодня. Следовательно, это гамма может быть использована для дальнейших разработок в области молодежного костюма.

ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ СТИЛЯ ЛОФТ

Студ. Исрафилова С.Э., гр. ИКТ-131

Научный руководитель: доц. Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента.

Зарождение стиля лофт в оформлении интерьера произошло в крупных промышленных городах США в 40-50-х годах XX века. В это время цены за аренду земли в центре города выросли в несколько раз, промышленники стали переводить свои производственные цеха за черту города или на его окраину. Многие фабричные и заводские помещения опустели. Собственники не могли найти им применения, поэтому продавали за гроши. Новые владельцы огромных помещений начали сдавать их в аренду в качестве жилья для малоимущих граждан. Наспех обставленное жилье с оборудованной кухней и ванной не имело стен и перегородок, пестрело неприкрытыми признаками прошлого применения, и выглядело довольно своеобразно. Наверное, именно поэтому представители нью-йоркской богемы разглядели в нем нечто интересное и неповторимое и начали активно заселять бывшие мастерские и чердачные помещения. Они видели в этом особый урбанистический шарм, который позволял чувствовать себя свободным и независимым человеком. Модное американское веяние добралось и до Европы, и стало популярным и там. Именно в это время окончательно сформировалось понятие стиля. Горожане создавали интерьеры, копируя американскую индустриальную манеру.

За последние несколько лет стиль лофт стал особенно популярен в России. Квартиры и офисы, обустроенные в старых московских фабриках, арендуются и активно раскупаются. Лофт привлекает не только и даже не столько людей технического склада ума, сколько вполне себе далёких от «железа» художников, всевозможных арт-деятели, банкиров, юристов, молодых руководителей и бизнесменов. Промышленная атмосфера кирпичных стен, металлоконструкций и живой истории покоряет.

Интерьеры в стиле лофт дают ощущение свободы. Кирпич и бетон стен – идеальное «полотно» для предметов классического и декоративно-прикладного искусства, механизмов и ретро-вещей или приятной глазу пустоты. Современным людям нравится ощущать индустриальный дух, который до сих пор витает на бывших заводах и фабриках.

ДИЗАЙН-СТУДИИ ИНТЕРЬЕРА НА РЫНКЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ

Студ. Калачева Е.Д., гр. ДС-213
Научный руководитель: доц. Зырина М.А.
Кафедра Дизайна среды

Цель данного исследования – определить конкурентную стратегию фирм занимающихся дизайн услугами, для прогнозирования направления их развития в будущем.

Основное отличие дизайн-студий от других на рынке – это клиентский сервис, что предусматривает предоставление персонального дизайн-консультанта, который внимательно слушает заказчика, умеет хорошо его понять и решает его задачи внутри компании. Дизайн-консультант – это человек, у которого нет другой задачи, кроме как решать проблемы клиента.

На рынке дизайнерских услуг усиливается конкуренция, что связано с ростом количества конкурентов, с медленным ростом отрасли, с отсутствием дифференциации, с высокими постоянными затратами и с высокими барьерами выхода на рынок. Соперники отличаются происхождением, стратегией и «индивидуальностью» дизайна. Для оценки конкурентных стратегий были рассмотрены дизайн-студии по предоставлению услуг в области дизайна среды.

В исследовании были рассмотрены следующие дизайн-студии: «АртМонополия», N-CUBE, KVdesing, Polaris Desing, ITER и другие. Все студии придерживаются стратегии дифференциации, которая предполагает ориентацию на предоставление большей пользы потребителям путем предложения товара высокого качества с высоким уровнем сопутствующих услуг по оправданно высоким ценам. Дифференциация достигается за счет круга услуг связанных с дизайном интерьера, это проектирование, перепланировка, согласование, подбор мебели, авторский надзор, подбор ремонтной бригады, учет разных стилевых потребностей заказчика.

Это пассивная тактика, направленная на небольшое увеличение прибыли при незначительном росте доли рынка. Выбрав такой тип конкурентной стратегии, компании ищут способы мирного существования с крупными конкурентами, такими как, например, группа компаний

«Фундамент», и ориентируются на небольшие свободные ниши на рынке. Однако, такая тактика при усилении конкуренции вынудит компании искать варианты расширения дизайн услуг и создавать команды из специалистов разных профилей подготовки.

РЕТРО-ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА

Маг. Калинова Т.Н., гр. ВМАГ-Д-216
Научный руководитель: проф. Петушкова Г.И.
Кафедра Дизайна костюма

Всё новое, хорошо забытое старое. Мода меняется, а стиль остаётся. И как это ни странно, но самый изысканный и вычурный стиль снова сейчас актуален в моде наряду с новыми авангардными коллекциями.

Сейчас в современном мире кажется нам, что всё уже создано. И лучшего придумать нельзя. Но создаются новые технологии, и благодаря им появляются новые ткани, разрабатывается новый крой. Наконец рождаются новые люди, которые создают одежду будущего с точки зрения уже своего нового видения.

Дизайнеры помнят что законодательницей мод была Франция. Одна из сильнейших экономически развитых держав Западной Европы среди таких стран как Италия, Германия, Нидерланды, Испания, Англия и т.д. Пик наивысшего развития моды приходился на 16-17 век. Французский король Солнце Людовик 14 ввёл моду для своих придворных а так же и для армии. Аналоги этой формы мы видим и сейчас на подиумах Милана и Парижа.

Мушкетёрские моды мы наблюдали и в первой коллекции Английского дизайнера Вивьен Вествуд. Она называлась «3 мушкетёра». Модифицированные черты исторических костюмов использованы в её коллекциях, это корсеты и кринолины. Первый показ 1981 назывался «Пиратская коллекция», он дублировал модели из трёх мушкетёров. В 1984 году была представлена коллекция под названием «Мини-крини», где она представила пышные юбки кринолины в сочетании с корсажем. Провокация была только внешней, под ними скрывалось высокое качество кроя, изобретательное оформление и идеальное исполнение моделей одежды. В коллекции осень-зима 1994-1995 предложены модели с модифицированным турнюром в сочетании с мини-юбкой. Целью настоящего исследования является развитие научного подхода к формированию авторской концепции на основе исторических ретро-стилей.

Для достижения цели решаются специфические задачи формообразования, пластической и образной выразительности.

ПРИЁМЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЛОЖЕК КОМИКСОВ

Студ. Карпова М.В., гр. ДГ-114

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Комиксы – это сопоставленные в определённом порядке графические и иллюстрационные изображения, призванные передать информацию и вызвать у зрителя эстетический отклик. Стремление народов мира передать какую либо историю или повествование на стенах отразилось в таких памятниках искусства как кодексы Инков, и Египетские росписи стен, и знаменитое полотно из Байё (Великобритания), но вполне очевидно, что огромной вехой в развитии комиксов стало открытие книгопечатания.

Традиция рассказов в картинках восходит к XVI и XVII векам, когда в Валенсии и Барселоне начали продавать картинки для народа, чаще всего на религиозную тематику: пересказ жития святых в сериях небольших гравюр, отпечатанных на листках цветной бумаги. Рисунки на светские сюжеты появились позже, но это ещё был не полный расцвет комиксов. Далее в течении XVIII и XIX веков различные издательства стран Западной Европы и Америки издавали некие иллюстрированные истории. Первый американский комикс «Медвежата и тигр» вышел в 1892 году в журнале «The San Francisco Examiner» (редактор Уильям Рендолф Херст).

В XX веке комикс стал одним из популярных жанров массовой культуры. К этому времени комиксы, в основном, утратили комичность, за которую получили своё название. Основным жанром комиксов стали приключения.

Обложка комикса – это не просто мягкое бумажное покрытие, а также элемент художественного оформления отражающее сюжет повествования, где за счёт эффектной графики создаётся эффект привлечения внимания потенциального покупателя. Существует огромное количество способов сделать обложку заметной и уникальной. В результате исследования было выявлено несколько основных приёмов, используемых при создании внешнего облика комикса: портрет, пейзаж, предметная композиция, симметрия, диагональ, горизонтальное разделение, вертикальное разделение, двойная экспозиция, разномасштабные изображения, вплетение названия в изображение.

Любой из перечисленных приёмов графического дизайна направлен на то, чтобы выделить комикс среди конкурентов и привлечь к нему внимание целевой аудитории, а также при помощи визуальной

информации дать покупателю первоначальное представление о героях, сюжете, принадлежности к какому-либо жанру.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ В ДИЗАЙНЕ

Маг. Качалова А.С., гр. МАГ-Д-216

Научный руководитель: проф. Петушкова Г.И.

Кафедра Дизайна костюма

Компьютерные технологии давно и прочно обосновались в нашей жизни. Все большее количество людей используют разнообразные компьютерные программы, трудно представить себе сферу, где компьютеры не использовались бы. Одним из наиболее заметных и востребованных направлений компьютерных технологий является 3D-печать.

Сейчас трехмерная печать является одной из самых перспективных инноваций, используемых в современных технологиях проектирования и мелкосерийном производстве. Проблема научно-технического прогресса затрагивает не только дизайн одежды, но также и дизайн обуви и различных аксессуаров.

В данный момент времени трехмерная печать может быть полезной для дизайнеров в случае совместного использования с традиционными материалами. Как модные дизайнеры, так и простые покупатели испытывают эмоциональную привязанность к натуральным материалам вроде кожи, шелка и хлопка, которая формировалась тысячелетиями.

Благодаря совершенствованию внутренних технологий, 3D-принтеры становятся способны к воспроизведению высококачественных материалов, полностью имитирующих структуру той или иной ткани. Теперь 3D-модели могут быть изготовлены не только из пластика, но и из каучука и кожи, что позволит расширить границы фантазии дизайнеров.

Целью работы является создание объемных форм из традиционных материалов на основе компьютерных инноваций.

Для достижения цели решаются следующие задачи: проведение аналитического обзора на тематику компьютерных инноваций, рассмотрение существующих видов 3D-печати, подходов к формированию коллекций дизайнеров с помощью печати на 3D-принтере; исследование материалов для печати.

Научная новизна работы состоит в разработке нового метода формообразования.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования объемных форм в дизайне.

АНАЛИЗ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Студ. Кириченко М.А., гр. ДС-2-14

Научный руководитель: преп. Салманова Р.К.

Кафедра Дизайна среды

При создании благоприятной среды детских дошкольных учреждений, в первую очередь нужно думать о безопасности. Исходя из этого, выбор экологически чистых материалов для помещений является главным пунктом. Натуральные ткани, качественная древесина, бамбук и пробка – это материалы, не влияющие пагубно на здоровье и жизнь детей, которые можно смело использовать в оформлении интерьеров детских учреждений.

Учитывая, что большую часть времени ребенок проводит именно на полу, выбор покрытия очень важен. Пол должен быть экологичным, гигиеничным, износостойким, иметь гладкую на ощупь поверхность. К таким отделочным материалам можно отнести деревянный паркет или промышленные наливные полы на базе эпоксидных смол, для детских игровых комнат разумно использовать плитку из ЭВА.

В отделке стен в дошкольных учреждениях было бы правильно использовать жидкие обои, которые нередко рекламируют как материал, подходящий для детей; водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски, которые практически не пахнут, и ничего не выделяют при высыхании. Достаточно интересны маркерная краска, с помощью которой можно из обычной стены сделать безграничное пространство для письма и рисования маркером; магнитная краска, после высыхания которой, создается участок поверхности, к которому легко будут притягиваться магниты.

В отделке потолка лучшим вариантом является обычный крашенный потолок. Краску для него выбирают так же, как и для стен.

При выборе цветовой гаммы нужно учитывать функциональное предназначение помещения. Например, раздевалка требует светлой и достаточно насыщенной цветовой палитры с захватывающими внимание ребенка рисунками и орнаментами. Игровая комната любит яркие тона, но следует избегать любых агрессивных и раздражающих цветов, поскольку они вначале излишне возбуждают, а затем и быстро утомляют психику ребенка. Для спальни замечательно подойдут спокойные, приглушенные оттенки голубого, светло-зеленого, бежевого. Музыкальная комната или актовый зал любят яркие цвета, стимулирующие психику рисунки и креативный подход в дизайне.

На основе выше сказанного, можно сделать вывод, что для создания благоприятной среды детских дошкольных учреждений, важную роль играет выбор материалов в отделки помещений и цветовой гаммы.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ВЕЕРА В КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Студ. Киселева А.Ю., гр. ИИМ-114

Научный руководитель: доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Веер – неотъемлемая часть традиционной корейской культуры. Корейские веера делятся главным образом на круглые и складные. Круглый веер по-корейски называется «тан-сон», а складной – «чоп-сон». Каждая из этих групп охватывает множество разновидностей, отличающихся материалом, из которого изготовлен веер, формой ручки и экрана, способами и мотивами декоративного оформления.

В эпоху Чосон складные веера стали неизменным атрибутом представителей образованной элиты. Их делали из кусков бумаги или тонкого шёлка, которые прикреплялись к бамбуковым планкам.

У корейцев есть красивая легенда о любви монаха Коре к женщине. Влюбленный герой решил сделать веер, напоминающий любимую женщину. Он искусно вырезал тончайшие бамбуковые полоски, покрыл их бумагой. Когда мастер раскрывал веер, то он мог прочесть стихотворение. В сложенном виде перед его глазами появлялся изящный стан дамы сердца.

По назначению корейские веера обычно делят на бытовые (они могут быть просто деталью костюма), танцевальные, шаманские, свадебные и дворцовые, ритуальные и церемониальные. Корейский веер имеет и свои особенности. Одно из таких отличий – стилизация рисунка.

Веера расписывались цветами – символами долголетия и удачи, изображениями птиц, пейзажами, каллиграфическими надписями. Вышивались цветы и птицы, особенно хризантема, пион, феникс (символы долголетия, богатства). Наконец, рисунок мог выжигаться на поверхности бамбука маленьким утюжком.

В древней Корее веер так же был оружием знати. Оружие, имевшее лезвие, было запрещено при дворе осторожными правителями Кореи, которые опасались наемных убийц. Таким образом, простой веера стали для дворцовой знати средством самозащиты, поскольку ими пользовались многие в общественных местах и они не привлекали внимание.

Корейцы издревле считали, что веер – это не просто приспособление для создания ветра. Вееру приписывали восемь добродетелей, или восемь предназначений, поэтому также называли веер «пхальдок-сон», т.е. «веер восьми добродетелей». Под восемью добродетелями подразумевали

следующие: взмахом веера поднимают ветер, им отгоняют комаров и мух, его можно использовать как крышку, веером можно заслоняться от солнца и дождя, им можно раздувать огонь, на нём можно сидеть, например в поле, им можно прикрывать лицо в случае необходимости, веер можно положить на голову и нести на нем какие-нибудь вещи.

Особую гордость корейских ремесленников и по сей день представляют веера. Непременный для всех восточных культур предмет быта, издавна был связан со многими обычаями и ритуалами.

Даже сегодня трудно себе представить без веера, какой-либо традиционный шаманский ритуал, традиционный танец и обыденную жизнь корейцев. Веер всегда был атрибутом корейского быта, выполняя не только утилитарные, но и эстетические задачи.

САКРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ МОНГОЛЬСКОГО ЖЕНСКОГО ГОЛОВНОГО УБОРА

Студ. Киселева Д.Ю., гр. ИИМ-114

Научный руководитель: доц. Большова С.И.

Кафедра Искусствоведения

Среди всех деталей костюма монголок наиболее ярко выделяется головной убор. Самым впечатляющим, пожалуй, является убор замужних женщин народности халкха. Главный элемент этого убора – особая причёска (хавтагай), согласно одной из версий, призванная имитировать рога коровы, которая для монголов символизирует свободу и кочевую жизнь. Согласно другой версии, причёска имитирует не рога, а крылья мифической птицы Хангаруди – в буддийской мифологии это птица, вечно враждующая со змеями, символизирующая энергию огня. Такая причёска в основном стала популярна во время маньчжурского ига. Китайские торговцы привезли для широкого использования новый вид очага. Края этих очагов напоминали клюв птицы. Монголы увидели в этом желание китайцев вмешиваться во внутренние дела страны. Чтобы избежать подобного было решено косы женщин превратить в крылья Хангаруди.

Основой причёски является небольшая серебряная шапочка. Волосы зачёсываются назад, делятся на две части и укладываются в «рога» с помощью особых крупных серебряных или бамбуковых заколок. Нижняя часть волос заплетается в косы.

В монгольском обществе причёска, так же, как и головной убор, фиксировала социально-демографические признаки. Замужние монгольские женщины носили две косы (курульго), Женская коса у монголок имела сакральное значение. Считалось, что, когда девушка выходила замуж и давала жизнь ребенку, ее коса делилась на две, олицетворяя тот факт, что теперь ей необходимы силы не только для себя,

но и для ребенка. По окончании детородного возраста женщины коротко стригли свои волосы, как бы в знак того, что произошел разрыв со старым состоянием, и они готовы к новому образу жизни и мышления.

Монголки обязательно надевали головной убор, совершая различные обряды, связанные с подношением угощений духам местности, гор, рек, при встрече гостей или проведении свадебных обрядов. Для замужней женщины он являлся талисманом-оберегом, защищающим и ее саму, и всех членов ее семьи.

Сегодняшние тенденции сделали эту шапку очень модной и востребованной, к тому же она дополняется полным комплектом дорогих аксессуаров для причёски: зажимами для волос густо усыпанными жемчугом, драгоценными и полудрагоценными камнями.

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Ключникова Е.А., гр. ИКТ-113
Научный руководитель: доц. Морозова Е.В.
Кафедра Искусства текстиля и орнамента

В истории средневекового орнамента большая роль отводится искусству арабов, а затем и других национальностей, исповедующих ислам. Силу своего влияния ислам основывает на воздействии слова, а не образа. В силу того, что изображения человека запрещались религией, воплощением мусульманской культуры стали архитектура и прикладные искусства, в которых орнамент очень разнообразен по форме, цвету и содержанию. Он многозначен и глубок по своей сути. В основе его лежат символы и знаки.

Мусульманские мастера прибегали в своем творчестве и к геометрическому орнаменту. Геометрические узоры в исламском искусстве характерны, прежде всего, для орнаментов, которыми украшались здания. Для создания геометрически вычерченных «бесконечных» узоров в исламском искусстве используются шестиугольники, восьмиугольники, квадраты. Между геометрией и искусством не было четкого разделения.

В мусульманском искусстве выделяют два вида орнамента: геометрический «гирих» и растительный «ислими». Ислими и гирих всегда строго математически выверены и рассчитаны. Чаще они используются порознь, но могут и гармонично дополнять друг друга. Их варианты и композиции многообразны и бесконечны. Так же важной частью узора является каллиграфическое письмо. Обычно с гирихом сочетается кувфический прямоугольный шрифт, а с ислими – закругления более позднего скорописного письма – насх.

Мавританский стиль в архитектуре, в ландшафтном дизайне, в интерьере, появившийся во второй половине XIX в., предполагает использование восточных орнаментов. В современном дизайне его используют в отдельных комнатах, предназначенных для отдыха, кафе и ресторанах. В России было модным оформлять комнаты для курения и кофейные, а также ванны в особняках. Отличительные черты этого стиля в дизайне: тонкие стены с деревянной отделкой, фигурная резьба, натуральные дорогие ткани и ковры. Пол преимущественно выстлан мозаикой и украшен разноцветными коврами. Декорирование различными подвесками, звенящими украшениями, как по стенам, так и под потолком. Мавританский стиль актуален и сегодня.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Маг. Козлова А.В., гр. МАГ-ИК-616

Научный руководитель: доц. Добрякова О.П.

Кафедра Искусство костюма и моды

Сегодня среди модных направлений в дизайне одежды очень популярен этнический стиль, главной характерностью которого, прежде всего, является стремление передать особенности и атмосферу той или иной национальной культуры. Современные дизайнеры при создании коллекций в этническом стиле значительное внимание уделяют изучению и применению традиции создания народных костюмов, но зачастую пренебрегают новыми и смелыми разработками в области текстильной промышленности. Такие коллекции хоть и выглядят модно и эксклюзивно, но не всегда отвечают современному инновационному прогрессу.

Сегодня процесс интерпретации народных традиций должен представлять собой не просто гармоничное смешение этнических мотивов и модных тенденций, но включать в себя современные инновационные разработки. Соблюдение народных традиций в моде сегодня должно сопровождаться новыми экспериментальными технологиями и методами.

Современная интерпретация национальных традиций – это серьезный и кропотливый процесс соединения основ народного традиционного мастерства с актуальными инновациями. Для определения верного подхода к применению традиций для создания современного костюма было исследовано несколько методов нестандартной интерпретации, используемых в коллекциях молодых современных дизайнеров. В основу концепций таких коллекций заложен креативный подход к современному переосмыслению традиций различных народов. На примере такого подхода была создана авторская коллекция одежды в этническом стиле с мотивами африканских народов. Традиционными

элементами такой коллекции послужили древний африканский текстиль, его орнаменты и символика. Метод интерпретации в данной коллекции представляет собой современное прочтение выразительных абстрактных узоров традиционного африканского текстиля за счет уникальных инновационных авторских текстильных разработок в виде рукодельной текстуры и вышивки. Также на основе полученного метода интерпретации сформировался и систематизировался подход к использованию традиций русского народного костюма в современной моде. В основу такого подхода вошел метод интерпретации русской декоративной народной символики посредством инновационных принципов создания новых технологий обработки и декора современного текстиля.

ФАКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕМИЗНОМ ТКАЧЕСТВЕ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ

Студ. Козлова М.И., гр. ИКТ-113

Научный руководитель: доц. Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Фактура – характер поверхности материала, которую можно ощутить тактильно и визуально. Можно выделить несколько видов фактуры:

- гладкая – чаще блестящая поверхность;
- узорно-гладкая – сочетание гладкой и ровной фактуры;
- узорно-рельефная – фактура имеет на своей поверхности рельефные узоры в виде выпуклых рубчиков, диагоналей, фигур растительного и геометрического характера и т.д. Узорно-рельефные фактуры можно получить при помощи объёмных нитей (также текстурированных нитей); рельефных переплетений; разноусадочных и эластичных нитей; нитей с разной степенью крутки (гофре, сиксакер).

Что касается объёмных нитей, то в современном ткачестве всё чаще используют фасонную пряжу. Например, сочетание в основе тонкой и толстой, гладкой и пушистой или фасонной пряжи при одном и том же переплетении дает в результате разную фактуру.

Разнообразие переплетений и фактурных решений, в зависимости от назначения ткани, строится по трем основным принципам:

- фактура четко выделяется на поверхности ткани, становится акцентом в композиции, цветовое решение выявляет фактуру, т.е. усиливает выразительность и декоративность ткани;
- фактура (пряжа, ткацкое переплетение) активно выделяется на поверхности ткани и играет главную роль в художественной выразительности, а ткацкий цветной рисунок подчинен ей;

- рисунок (переплетение) и фактура ткани играют одинаковую роль, гармонично дополняя друг друга.

Важно отметить, что для усиления художественной выразительности ткани, взаимодействие фактурных решений и различных переплетений должно быть хорошо продумано. В зависимости от замысла, художники-дессинаторы используют различные способы художественного ткачества и пряжу, позволяющие им создавать те или иные фактуры. Художник – творец, который ищет свои методы путём экспериментов. Например, экспериментируя с объёмными нитями и рельефными переплетениями, можно добиться неповторимых фактурных решений.

СТИЛЬ БИО-ТЕК В КОСТЮМЕ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В ИГЛОПРОБИВНОЙ ТЕХНИКЕ

Студ. Коковина М.В., гр. ДК-116

Научный руководитель: доц. Вадеева М.О.

Кафедра Дизайна костюма

С каждым годом модные тенденции меняются и усложняются. Дизайнеры всего мира ищут новые возможности для создания уникальных и незабываемых образов. Сложным кроем уже трудно кого-либо удивить, и на помощь приходят новые технологии.

Техника сухого валяния давно всем известна. Иглопробивная машина совмещает преимущества ручного декорирования и скорость электромеханизма. В промышленности этот прибор используется уже долгое время для создания двусторонних тканей и тканей с объёмным узором. Для декорирования же этот метод стали использовать сравнительно недавно. Всего две фирмы по производству швейных машин изготавливают иглопробивные машинки для домашнего пользования: Janome и Merylock (в данное время первая фирма приостановила производство). С их появлением любители войлока стали использовать механизм для более быстрого процесса валяния: иглопробивная машина работает на основе челночной швейной машины, только вместо одной иглы для шитья на её месте стоит колба с пятью – для валяния. В то время как и раньше, «валяльщицам» приходилось создавать свои изделия вручную и с помощью только одной иглы.

Несколько лет назад дизайнер из Германии решила поэкспериментировать: она взяла прозрачный лист флизелина, разместила на нем различные кусочки тканей и шерстяных нитей, сверху накрыла вторым слоем и прошлась по всем слоям иглами машинки. Получилась необычная, очень пластичная ткань, которая не рассыпается, держит свою форму, легка в исполнении и эффектна. Необычная техника пришлась по душе дизайнерам; с тех пор она быстро развивается и набирает свои

обороты. «Прибить» можно практически любую ткань одну к другой, однако для более плотного прикрепления стоит использовать шерстяные волокна.

Представленная коллекция создается в стиле био-тек с применением иглопробивной техники, что делает вещи более приближенными к природе, органичными и «теплыми» по настроению, то есть возмещают в урбанистических условиях недостаток натуральности.

СПОСОБЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ В ЛАНДШАФТЕ

Студ. Кокорева Ю.Ю., гр. ДС-2-14

Научный руководитель: преп. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

Зоны участка всегда несут какую-либо функцию и все элементы планировки, которые желательно видеть в участке, для удобства объединяются в группы. Такие группы элементов, близкие по своему функциональному назначению, в ландшафтном проектировании называются функциональными зонами. Помимо эстетической красоты сада, в нем должно быть удобно и комфортно. Для этого очень важно найти оптимальное, лучшее из возможного место расположения каждой конкретной зоны.

Проведя исследование, можно разделить функциональные зоны в дизайн-проекте двора дорожно-тропиночной сетью. Для начала был составлен план участка и были продуманы все возможные объекты, включая как коммуникационные, так и архитектурные или дизайнерские.

Разные материалы используются для того, чтобы отделить друг от друга основные функциональные зоны. Для того чтобы свободно могли разойтись два человека, в среднем ширина дорожек от 1м до 2м. Кроме того, такая ширина дороги визуально помогает выделить саму дорогу.

Красиво выложенная центральная дорожка или оригинально украшенная петляющая тропинка, ведущая от дома к любимому месту отдыха, водоему или огороду, способны подчеркнуть достоинства растительных композиций и стать эффектной садовой декорацией.

РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ЛИНИИ ЯПОНСКОГО ДОМА МОДЫ «YOHJI YAMAMOTO»

Студ. Кондратьева М.В., гр. ДГ-2-14

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

«Yohji Yamamoto» – всемирно известный Дом моды японского дизайнера одежды Йоджи Ямамото. Часто свободного покроя, закрытая, в противовес обтянуто-оголённому «канону» современной моды. Вещи дизайнера сравнивали с одеждой крестьянина, кочевника или нищего, такое впечатление способствуют и свободный покрой, и грубые ткани без орнаментов и принтов. Фирменный цвет, используемый в тканях для костюмов – чёрный. Именно Йоджи Ямамото принадлежит изобретение «деконструктивизма» – стиля, когда покупатель может по своему усмотрению менять фасон одежды. Все эти особенности отражены в рекламном графическом дизайне Дома моды «Yohji Yamamoto». В 2002 году в Париже японский модельер Йоджи Ямамото, после сотрудничества с немецким производителем товаров для спорта «Adidas», представляет первую коллекцию спортивной одежды линии «Y-3».

Интерактивный рекламный ролик для коллекция весна-лето 2013 года был представлен компанией «Y-3», зрители которого могут прямо в процессе просмотра изменять видеоряд, добавляя в него предложенные на выбор аудио- и видеоэффекты. Осенне-зимняя рекламная кампания «Y-3» 2013 года, проиллюстрированная фотографом Робби Фиммано передает «футуристичный рационализм», что отражает идею того, как следующие поколения людей смогут сочетать технологии и традиции элементов, что создает настроение не только кампании, но и передает характер коллекции в целом.

Супергерои в осенне-зимней рекламной кампании «Y-3» в 2014 году вдохновлена боевыми сценами из японских комиксов «манга», то есть, использован культурологический архетип Японии.

Новая осенне-зимняя коллекция сезона 2015/2016 бренда «Y-3» отражает ностальгию по одежде ВВС. Взятая за основу классическая униформа американских офицеров летчиков.

Предмет особой гордости коллекции Весна-Лето 2017 «Совершенное будущее и сюрреализм» – новые высокотехнологичные 3D-ткани, рекламная кампания отражает искаженную реальность воображаемого мира и раскрывается в многослойных деталях и экспрессивных элементах.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА РЕКЛАМНЫХ ПЛАКАТОВ НА СПОРТИВНУЮ ТЕМУ

Маг. Коршунова Н.А., гр. ВМАГ-Д-716

Научный руководитель: проф. Стор И.Н.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В современном обществе реклама стала неотъемлемой частью жизни, без нее трудно представить себе современные средства массовой информации (СМИ). В ней нуждаются и экономика страны, и масс-медиа, и аудитория. Реклама способна выполнять почти все те задачи, что ставятся перед иным контентом СМИ – и информировать, и образовывать, и социализировать, и развлекать. Реклама в современном мире представляет собой сложное социальное явление, далеко шагнувшее за рамки вида трудовой деятельности человека. Она представляет собой не просто бизнес, а значительно более широкое явление, охватывающее, или, по меньшей мере, оказывающее влияние почти на все сферы жизни общества.

Среди различной фирменной полиграфии плакаты занимают особое место. Это один из самых популярных видов рекламы. Их можно увидеть на биллбордах, в витринах магазинов, на стенах офисов. Качественно изготовленный плакат с оригинальным дизайном может стать даже предметом интерьера, украшением для любого помещения. В чем причина такой популярности? Прежде всего, в их эффективности. Для того, чтобы получить максимальный эффект от плаката, важно правильно выбрать его размер и дизайн нагрузки. Поэтому для изготовления плакатов стоит обратиться к профессионалам!

На данный момент процент людей, занимающихся спортом, сильно растет. А это значит, что в большой прогрессии растет количество спортивных мероприятий, цель которых привлечь как можно больше людей. И основной частью рекламной атрибутики является плакат.

Проанализировав выше написанное, встал вопрос о разработке дизайна рекламных плакатов на спортивную тему, которые смогли бы выполнить все требования, а именно, быть индивидуальными дизайнерскими разработками и могли бы выполнять свою первоначальную функцию по привлечению большого количества людей.

ВОДНЫЙ ДИЗАЙН. ЗНАЧЕНИЕ ВОДЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Студ. Котенко В.Г.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В условиях современной жизни плотность застройки в городах и пригородах растёт, вытесняя естественный природный ландшафт как часть среды обитания человека, заменяя его искусственно созданной средой. Непременным компонентом благоприятной городской среды считается водный рельеф – он не только создает декоративное ядро городских композиций, но и формирует вокруг себя места отдыха с благоприятным микроклиматом и комфортной акустической средой.

Водные ресурсы осваиваемой территории, как правило, являются определяющими в формировании ее планировочной структуры. Реки, ручьи, цепь прудов или пруды вытянутой формы, а также каналы становятся композиционными осями парка или его районов, водоемы (пруды и озера) более компактной формы – композиционными центрами и узлами. Сооружения меньшего (по площади) масштаба – бассейны, фонтаны, водопады, источники – становятся центрами внутренних композиций парков или их акцентами в зависимости от своей значимости.

Применение водных сооружений в ландшафтном дизайне, их формы и назначение диктуется основными функциональными особенностями воды как художественного материала.

В наше время утилитарная функция воды выражается больше в её способности создавать благоприятную атмосферу вокруг её источника – фильтровать из воздуха пыль, увлажнять воздух до комфортного уровня и регулировать температурный режим.

В современном ландшафтном проектировании способности воды создавать благоприятный температурный режим и увлажнять воздух отводится больше значение – это связано с загазованностью и пылевым загрязнением городов, неблагоприятно сказывающимся на здоровье и работоспособности людей.

Отражательная способность присуща только статическим видам водных сооружений – прудам и бассейнам. В одних случаях вода способствует усилению общего эффекта монументальности архитектуры, удваивая объём здания, в других – сглаживает излишне геометричные формы. Важной особенностью отражательного свойства воды является его мгновенный отклик на все изменения погоды и режима освещения – от мягкого рассеянного света в пасмурную погоду до яркого бликующего света в летний ясный день. Архитекторы веками использовали зеркальный

эффект спокойной воды, чтобы заставить архитектурные шедевры заиграть иначе. Так, фасады Версаля отражаются в спокойных водах многочисленных бассейнов, строго упорядоченно спроектированных.

Акустическая же способность влиять на человека присуща только динамическим видам водных сооружений – фонтанам, ручьям, каскадам и водопадам. То, что журчание воды способствует расслаблению, снижению уровня стресса и успокоению – известно с древнейших времен, и в современном ландшафтном проектировании это свойство воды применяется особенно широко. С теми же целями водоёмы устраивают и внутри здания, где они способствуют еще и функциональному зонированию помещений. О том, что журчание текущей воды благотворно влияет на психологическое состояние человека, успокаивая и уравнивая человека, знали еще древние зодчие.

В современном проектировании роль водных сооружений становится всё более значительной в силу того, что ключевым методом проектирования становится средовой подход.

Организация водных сооружений отвечает задаче архитектора сформировать для горожан благоприятную экологическую среду и восстановить утраченные зеленые пространства за счет организации зеленых зон с благоприятным микроклиматом. Подобные участки «восстановленной природы» позволяют снизить общий уровень загрязнения в городе и благоприятно сказываются на физическом и психическом комфорте горожан.

ТЕМА ЭТНИКИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ КОВРОВ

Маг. Кочеткова К.И., гр. МАГ-ИК-416

Научные руководители: доц. Морозова Е.В., доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Этнос – это исторически сложившаяся общность людей, имеющая социальную целостность и своеобразно-индивидуальный стереотип поведения. Характеристики этноса позволяют выявить свойственные ему особенности культурного развития, частью которого является орнаментика.

Следует выделить три вида этнических различий в традиционных орнаментальных системах: 1) знаково-символические различия – вариации знака одного типа; 2) цвето-символические различия – цветовые различия одного знака; 3) цвето-знаковые символические различия – смешанный тип, когда знак меняет и свою форму, и цвет.

На формообразование традиционного орнамента чрезвычайно велико влияние сложившегося мировоззрения этноса, его доминирующей религии.

Большое количество традиционных орнаментальных композиций разных народов активно используется современными дизайнерами ковровых изделий. Ковры – это наилучший способ привнести в помещение этническое настроение, добавить изысканность и уют. Этнические орнаменты, как правило, содержат изображения растений, животных, геометрических фигур, шрифтов, мифических существ, различные стилизации, при этом все эти элементы могут объединяться в сплошной, довольно богатый узор.

Наибольшей популярностью пользуются этнические ковры с традиционными арабскими орнаментами, где преобладают растительные мотивы. Религиозный запрет на изображения живых существ в исламских традиционных культурах вывел орнаментальное искусство на качественно новый, недостижимый для других уровень.

В современном проектировании ковровых изделий наблюдается тенденция сохранения первоначального вида этнических орнаментальных систем. Чем ближе ковер к истокам – тем больше он ценится.

АДАПТАЦИЯ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ЖЕНСКУЮ ФИГУРУ С ОСОБЕННОСТЯМИ

Маг. Кочеткова М.Ю., гр. ВМАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Уже давно не секрет, что девушкам с нестандартными параметрами фигуры гораздо сложнее подобрать одежду. На типовые параметры женских фигур третьих, четвертых и пятых полнот, одежды также, к сожалению не выпускается. Даже если удастся что-то приобрести, оказывается, что это не модно и не столь актуально, или плохо садится на фигуре. В связи с разочарованием в модном ассортименте массмаркета, у девушек возникают комплексы физической непривлекательности, что приносит дополнительные неудобства.

Перед собой мы поставили задачу изучения вопроса адаптации модных тенденций для женской фигуры с большими бедрами. Для этого был проведен опрос среди тридцати девушек, в возрасте от 18-25 лет, разных профессий, которые констатировали разницу обхвата бедер и груди более 10 см. Исследование показало, что лишь 0,6% испытуемых довольны ассортиментом магазинов, 54% – не довольны посадкой одежды на фигуре и 28 девушек хотели бы иметь одежду, сшитую индивидуально.

Проанализировав модные тенденции сезона весна-лето 2017, по средствам профессиональных модных журналов (Vogue, Burda и т.д.), выявлено, что не вся модная одежда подходит для фигур с пышными бедрами. Главной задачей любой одежды, является придание визуальной

стройности и уравнивание параметров фигуры. Основным трендом максимально подходящим для женщин с крупными бедрами сезона является мода 80-х: большие плечи изделий, уравнивающие силуэт фигур с большими бедрами, акцент на груди, глубокие декольте и ассиметричные вырезы, рукава фонарики, яркие сочные контрастные цвета. Аккуратнее стоит подбирать одежду с принтом полоской, они в этом сезоне как никогда разнообразны и хаотичны, драпировками, фактурной блестящей тканью. Совсем не стоит выбирать из разнообразия тенденций кричащие полупрозрачные платья.

Проведенные исследования позволили сформировать практические рекомендации к выбору модной одежды при больших бедрах и показали, что при любой фигуре, возможно, быть актуальной и модной.

ВЕЧНЫЙ СПОР: МИНИ ИЛИ МАКСИ. МИНИ-ГОСТИНИЦЫ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕЛАНИЙ ДИЗАЙНЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Студ. Крамская К.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Актуальность создания малых гостиниц обусловлена не только с точки зрения формирования деловой и туристической привлекательности города, но и потребностью качественного расширения выбора мест проживания и отдыха для зарубежных и российских гостей столицы соответствии с целями приезда и индивидуальными предпочтениями.

Активное развитие сегмента малых отелей связано с тем, что рынок жилой и офисной недвижимости уже достаточно освоен и насыщен. И интересы многих инвесторов смещаются в сторону гостиничного бизнеса. Благодаря росту деловой и туристической активности спрос на гостиничные услуги постоянно увеличивается, а вслед за этим – и цены. Чем же выгоднее мини-гостиницы? Строительство малых гостиниц менее рискованно, нежели возведение крупных и средних отелей. Здесь можно обойтись собственными средствами, не прибегая к банковским займам.

Что касается России, то здесь можно привести в пример туристский комплекс, расположенный в одном из красивейших мест не далеко от города Иваново, в центре «Золотого кольца». В комплексе предусмотрены двух- и трехэтажные коттеджи для размещения гостей, выполненные в национальном русском стиле; ресторан с русской кухней; русская парная; конноспортивный комплекс, позволяющий туристам получить навыки верховой езды, а зимой прокатиться на тройках в санях.

Люди, выезжающие на отдых, преимущественно думают, что сервис в маленьких отелях гораздо хуже, чем в обычных, но это не так. В хороших

местах он не уступает, а зачастую даже превосходит большие гостиницы. Это объясняется низкой инертностью небольших организаций, в которых гораздо проще вводить новшества. К тому же, в мини-отелях всегда более уютная и простая, почти домашняя атмосфера.

Еще один заметный плюс – более удобная покупка билетов. Существует подобный каталог, где собраны мини-отели Санкт-Петербурга. Мини-отели знамениты своим разнообразием. Можно найти место по душе, так как их владельцы склонны к новаторству, часто реализуют самые удивительные идеи. Регулярно по всему миру открываются совершенно необычные заведения.

«Часто в мини-отелях селятся иностранцы. Могу сказать по собственному опыту – для них очень ценны именно уют, индивидуальный подход и безопасность – это как раз то, что они ставят на первое место» – рассказал Геннадий Ламшин, исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации.

Costa Plent, открывшийся несколько лет назад, этот крошечный отель в Сиднее состоит всего из одного номера. Эта гостиница стала первым австралийским отелем класса люкс, состоящим из одной комнаты. «Пусть номер всего один, в нем есть все самое необходимое – удобная мебель, собственная кухня с современной техникой, огромный плазменный телевизор, несколько компьютеров, постоянный доступ в Интернет, dock для айпода, а также личная библиотека» – считает Людмила Шалкова, директор мини-отеля.

Lone – потрясающий отель в городке Ровинь, Хорватия, представленный компанией 3LHD. Расположенный на берегу Средиземного моря и окруженный густыми лесами, отель Lone предлагает своим гостям прекрасные условия для незабываемого отдыха. Воздвигнутый словно монумент среди девственной природы Средиземноморского побережья он поражает смелостью архитектуры и элегантностью форм.

Как показала практика, что сейчас мини-гостиницы очень востребованы, несмотря на то, что сейчас существует огромное количество больших отелей. Люди порой едут на другой конец света, вдалеке от дома хотят почувствовать домашний уют или попробовать что-то новое. Большие отели, как правило, не дают такой возможности. Обычный стандартный дизайн, большое количество людей – не дают путешественнику отдохнуть и расслабиться после длительного путешествия. Большой сетевой отель, как правило, расположен в центре города или около аэропортов и вокзалов, а мини-отель может располагаться в любом жилом доме, или располагаться в отдельно стоящем здании, не портя дизайн города.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БИЗНЕС-ДИЗАЙНА: МИРОВОЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Студ. Красильникова В.А.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Бизнес-центр, как новый тип общественного здания, зародился в недрах каждого из исторически сформировавшихся ранее общественных зданий с выявленной деловой функцией и органически воспринял, развил и видоизменил типологические черты архитектуры, приобретенные от каждого из своих предшественников. Социокультурная динамика деловых отношений определила поступательное развитие деловых центров: от первоструктур, в которых были объединены все три составляющих жизнедеятельности «жилое – общественное – производственное», деловые центры эволюционировали в универсальные многофункциональные здания.

Возникает проблема новой типологической структуры, «структуры одного дня», не привязанной к хронологической последовательности, то есть такого типа здания делового центра, архитектура которого могла бы сочетать в себе статику законченного здания и динамику развивающейся организационной структуры. Это и определило актуальность настоящего исследования.

На современном этапе бизнес-центр переходит в новое качество – качество универсальности, характерное для всех типов деловых отношений, и является в настоящий момент наиболее актуальным и востребованным типом общественного здания.

Бизнес-центр (БЦ) – это не просто офисные помещения высокого качества, это принципиально иной уровень подхода к объектам офисной инфраструктуры. БЦ предполагает создание помещений для целого пула арендаторов или собственных структур, призванных повысить уровень сервиса, сделать пребывание арендатора в бизнес-центре комфортным.

Базовая классификация офисных центров принята с учетом основных тенденций рынка, его современных требований и состояния на текущий момент в крупных мегаполисах.

Офисные центры класса «А» должны соответствовать всем обязательным требованиям и соответствовать или превышать 5-ти дополнительным требованиям.

Офисные здания класса «В» должны соответствовать минимум 6-ти обязательным требованиям и 5-ти дополнительным.

В офисные центры класса «С» мы включили все остальные офисные центры, не удовлетворяющие критериям класса А и В.

Внешние факторы связаны с размещением бизнес-центров в структуре города и включают: положение в плане города; расположение в функциональной зоне города; положение в транспортной структуре; размер территории; влияние природного ландшафта; условия строительства.

Сформулированы основные принципы формирования офисных центров, которые одновременно могут служить критериями оценки эффективности проектных предложений и перспектив развития городской среды.

Многофункциональность, экономичность, гибкость, архитектурно-художественная выразительность, реализация организационных концепций, открытость – вот основные принципы формирования открытых и современных бизнес-пространств.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ДИЗАЙНУ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

Студ. Красильникова Е.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В начале двадцатых годов XX века в медицинских кругах и правительственных инстанциях развернулась острая дискуссия по поводу создания государственной системы детского отдыха.

Наряду с чисто лечебными детскими учреждениями – поликлиниками, больницами и амбулаториями, следящими за здоровьем детей, необходимо было создавать комплексные детские оздоровительно-воспитательные учреждения: летние пионерские лагеря нового типа, санатории, оздоровительные площадки, детские сады, санаторно-лесные школы и другие, где наряду с сугубо оздоровительной работой осуществлять целенаправленную учебно-воспитательную с учётом состояния здоровья и возрастных особенностей детей.

Разумная, научно-аргументированная учебно-воспитательная работа должна и может способствовать оздоровлению и всестороннему развитию ребёнка.

С 1960 по 1990 год воспитательная работа в лагерях начинает превалировать над оздоровительной.

Все педагогические программы направлены на развитие личности ребенка. По-прежнему значительное место в воспитательной работе отводится физической культуре и спорту.

Разновидности и особенности современных детских лагерей. По типу отдыха детские лагеря делятся на стационарные, выездные и палаточные.

Тип лагеря: лагерь-санаторий; спортивный лагерь; профильный лагерь; оздоровительный лагерь; обучающий лагерь; лагерь дневного пребывания в школе.

Преимущества и польза детского лагеря. Развивать навыки, расширять кругозор и получать новые умения, навыки общения, самостоятельность, улучшается состояние здоровья

Современные детские оздоровительные лагеря отличаются от создаваемых в советское время пионерских лагерей тем, что направлены на реализацию познавательных интересов личности ребенка через свободный выбор различных форм деятельности, организованный досуг с учетом потребностей различных слоев общества, детских и юношеских организаций различной направленности, с тесным сотрудничеством с предприятиями, организациями, учреждениями науки и культуры.

БИОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ И АРХИТЕКТУРЕ

Маг. Кузьмина Д.А., гр. МАГ-Д-516

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Бионика, как наука – это комплекс знаний о системах, функции которых копируют функции живых систем, о системах, которым присущи специфические характеристики природных систем или которые являются их аналогами. Бионика, как подход, широко используется в области архитектуры и дизайна, которые в свою очередь тесно взаимосвязаны между собой. Это целесообразно, т.к. достижения идеальных форм живой природы можно достигнуть только путем использования ее особенностей, принципов, закономерностей и форм. Также использование форм живой природы привносит особую выразительность и эстетику в архитектурную и предметно-пространственную среду.

В данной работе анализируются архитектурные и дизайнерские проекты, выполненные с использованием бионических форм.

Итак, бионика является особым подходом, способным обогатить предметно-пространственную и архитектурную среду. Явным доказательством этой теории служат следующие примеры: уличные фонари-цветы (инсталляция в Иерусалиме), проект, победивший в международном конкурсе на здание New Energy Centre в Вухане (Wuhan, China), выставочный центр китайской компании Zoomlion, дом-ракушка «Наутилус» и дом-акула Хавьера Сеносиана, «Сады у залива» в Сингапуре.

Здания, основанные на естественных принципах органических форм, не только помогают людям не потерять культурные корни, возвращая нас к местной истории и традициям, но что самое главное, они гармонично

вливаются в окружающую природную среду и положительно влияют на здоровье человека.

Также бионическое формообразование широко распространилось и в области промышленного дизайна, например, Eames Elephant, коллекция «Outside in» Ника Парнелла, серия предметов под названием «Firmly planted» (автор Алисия Блас) и чехол для ножниц под названием Archie.

Подводя итог, следует отметить, что создание биоморфных объектов широко используется как в архитектурной, так и в дизайнерской деятельности.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ТЕНТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Маг. Кузнецов А.К., гр. МАГ-Д-516
Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Солнцезащитные тентовые объекты – это укрытия, защищающие от воздействия солнечных лучей и осадков, создающие тень и имеющие эстетический вид. Они практичны, их можно крепить к любой террасной поверхности. В некоторых моделях тентовых объектов встроены системы сбора воды и её стока.

Солнечный свет чаще ассоциируется с теплом и уютом. Защита от солнца, особенно в летние месяцы, жизненно необходима для нормальной комфортной жизни и работы в условиях мегаполиса. Данные системы солнцезащиты не только оберегают от палящих лучей, но и позволяют значительно снизить нагрузку на кондиционеры, обеспечивая сбережение электроэнергии.

Цель исследования – исследование и выявление современных тенденций в области солнцезащитных тентовых объектов.

Задачи исследования – сбор информации по солнцезащитным тентовым объектам по функции и по форме; анализ форм и конструктивной составляющей солнцезащитных тентовых объектов; применяемые материалы (существующие, инновационные).

Виды сооружений: навесные, палатки и вертикальная ограждающая поверхность. Существуют каркасно-тентовые конструкции, вантовые тентовые конструкции, мембранные тентовые конструкции, теневые тентовые навесы и воздухоопорные тентовые сооружения.

Тентовый материал представляет собой высокопрочную полиэфирную основу, покрытую с двух сторон слоем поливинилхлорида (ПВХ).

Результаты анализа: проанализированы существующие солнцезащитные тентовые объекты; выявлена структура солнцезащитных

тентовых объектов; определены материалы, применяемые в тентовых объектах; изучены типы тентовых покрытий, а также выявлены тентовые материалы компаний, которые наиболее широко представлены в России; выявлены современные тенденции.

Вывод – современные тенденции заключаются в разнообразии форм. Новые типы объектов, как в архитектуре (большие сооружения, стадионы и т.д.), так в промышленном дизайне (палатки, навесы и т.д.) большое разнообразие видов. Появилось большое разнообразие материалов за последние 10 лет. Усложнение формы, конструкция следует за формой, любая форма найдёт своё конструктивное решение. Тентовая архитектура дала возможность формирования новых типов объектов.

АР ДЕКО КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ЕВРОПЕ И США

Маг. Кулиджанов Ф.М., гр. МАГ-ИИ-216
Научный руководитель: доц. Епишин А.С.
Кафедра Искусствоведения

Стиль Ар Деко зародился в начале XX века в период ярких успехов научно-технического прогресса, торжества индустрии роскоши, манифестации «эпохи благополучия». Окончательное оформление Ар Деко как художественного и архитектурного стиля произошло после Первой мировой войны. До 1925 года он в основном использовался для декорации интерьеров дорогих магазинов. Однако вскоре Ар Деко стал главным источником форм коммерческого искусства и архитектуры, применявших дорогие материалы. Как и другие модернистские течения, Ар Деко активно обращался к техницизму, но его машинная эстетика не была минималистской или чисто функциональной. Новый стиль полагался не на чистоту формы, линии и объема, а на декоративность и стилизацию образа.

Стоит отметить, что перевод рассудочно выверенных форм в чисто эстетические, был связан, прежде всего, с противоречивостью методов авангардистской архитектуры, совмещавшей функциональную обусловленность и яркий индивидуализм. С другой стороны, Ар Деко был чужд жизнестроительным утопиям авангарда: он давал возможность наслаждаться жизнью здесь и сейчас, соединяя в себе все, что нравилось его авторам и публике.

Так, в Франции, архитекторы обращались к модернизму, в Англии – к наследию Чарльза Макинтоша и школы Глазго, а в странах Восточной Европы – к неоклассицизму. В США распространение Ар Деко было связано с развернувшимся строительством небоскрёбов и состояло не столько в изобретении художественных средств, сколько в использовании и трансформации уже существующих исторических приемов. Однако под

влиянием Великой Депрессии стиль отошел от декоративной орнаментики в пользу рационализации, а также концепции скорости и аэродинамики. Новый вариант получил название стримлайн-модерн.

Ар деко в архитектуре – крупное и цельное явление. Этот стиль опирался на новаторские идеи авангарда, европейский исторический опыт и, вместе с тем, на архаические и экзотические ближневосточные традиции. Уникальная способность Ар Деко переплести все эти не связанные между собой тенденции предопределила международный характер распространения и успех его методов.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИЗАЙН-ОФОРМЛЕНИЮ ДЕТСКИХ ЦЕНТРОВ

Студ. Куликова Н.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Проблема развития детского туризма очень актуальна на сегодняшний день. Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский туризм может и должен стать одним из приоритетных направлений развития туризма в России.

Детский туризм подразумевает путешествия детей, в т.ч. школьников, в возрасте от 7 до 15 лет с различными целями.

Создание качественного проекта лагеря на сегодняшний день является комплексным заданием. Такой объект должен не просто вмещать все необходимые структурные единицы, но быть абсолютно безопасным, комфортным и интересным для детей.

В настоящее время ставятся новые задачи к использованию специальных территорий детского лагеря отдыха. Разработкой новых подходов модернизации таких территорий занимаются во всем мире.

Главная задача оздоровительного лагеря – это, прежде всего, организация отдыха детей. Обстановка в нем существенно отличается от домашней, что является ключевым фактором в определении программ и целей оздоровительного лагеря. Другая важная особенность жизни в лагере – возможность постоянного общения с природой. Обстановка совместного проживания детей в группе сверстников позволяет обучать их нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, располагает к раскрытию способностей детей, проявлению инициативы, способствует приобщению к духовности, усвоению принципа безопасного и здорового образа жизни. Такие возможности редко где еще можно найти.

Экологичность – это дизайн, который учитывает интересы окружающей среды.

Общие векторы развития детских лагерей отдыха, направленные на решение задач, связанных с пересмотром планировочного, функционального и временного использования территории летних лагерей отдыха.

На настоящее время в индустрии детского туризма существует немало проблем, требующих решения. Но, тем не менее, этот вид туризма является одним из самых устойчивых сегментов туррынка. При правильной политике государства, частных структур и инвесторов у этой сферы есть все предпосылки для дальнейшего роста и развития. Тем более что исторический опыт развития именно детского туризма в дореволюционной России и Советском Союзе является уникальным и достойным изучения и совершенствования.

БИОНИКА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Студ. Курбанмурадова А.Ч., гр. ДС-2-15

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Изучение бионики в настоящее время является важным аспектом во многих сферах деятельности человека. Актуальность данной темы обусловлена широким использованием бионических форм в предметной среде. Всё больше и больше биоформы оказывают влияние на всё, что создаётся человеком от бытовой техники и медицинского оборудования до целых городов. С развитием нанотехнологий и появлением новых материалов возможности использования биоформ в дизайне и архитектуре становятся практически безграничными.

Основной принцип бионики в дизайне интерьера – это создание материально организованной среды и функционального пространства, на основе идей, позаимствованных у природы.

Начинать дизайн жилища нужно с самой архитектуры – строение обязательно должно быть построено исключительно из натуральных материалов. Все в интерьере должно способствовать расширению пространства для света и свежего воздуха. С этой целью в помещениях присутствует большое количество стекла, зеркал и глянцевых поверхностей. Все предметы интерьера и их комбинации komponуются в широком диапазоне путем различных построений – по форме, цвету, формированию вертикальных и горизонтальных рядов. Мебель в бионическом интерьере играет важнейшую роль в формообразовании. Она должна соответствовать всем требованиям максимальной

функциональности и комфорта. Немногочисленность технических элементов – еще одна характерная особенность этого стиля.

Сегодня бионика в дизайне интерьера находится на этапе значительного развития, но ее развитие происходит достаточно односторонне. Связано это с большими затратами и кропотливой работой дизайнера по изучению всех функциональных тонкостей используемых деталей, ландшафтному и архитектурному проектированию. Более высокий этап ее развития наступит тогда, когда био-дизайн включится в систему биосферы, и будет идти процесс ее согласованного формирования с живой природой и окружающей средой. Этот аспект подразумевает не только потребление, но и сохранение и восстановления самой живой природы с целью создания гармоничной среды существования человека.

ПОЛИГОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТЕКСТИЛЬНОМ ОРНАМЕНТЕ

Студ. Лалокина А.В., гр. ИКТ-113

Научный руководитель: доц. Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Полигональное моделирование – это самая первая разновидность трехмерного моделирования. Название происходит от слова «полигон», под которым понимают многоугольник. С помощью соединения таких групп полигонов и создавались трехмерные модели. В настоящее время данный вид моделирования потерял популярность в трехмерной графике из-за того, что объекты, созданные с помощью полигонов, имеют «ограниченный» вид. Но благодаря этой особенности полигональная графика получила популярность в 2D-графике.

Наиболее популярным в настоящее время является направление «low-poly», что в переводе означает «низкополигональная графика». Это объекты, созданные из минимального количества полигонов, достаточного для визуального восприятия объекта.

В 2D-графике популярность низкополигональной графики началась с иллюстраций, ведь таким способом можно смоделировать или разработать практически любое изображение. И через какое-то время этот стиль стал появляться в других видах искусства. Например, особую популярность это направление получило в татуировке, где полигоны стали художественно разрабатываться, например, графикой, а не только заполняться цветом.

В текстиле полигональная графика нашла свое отражение в двух направлениях: в моделировании костюма и в орнаментальных решениях.

Причина популярности этого стиля в моделировании одежды заключается в схожести объектов с моделями оригами. Угловатые формы,

ребра и плоскости популярны как в коллекциях pret-a-porter, так и в различных конструкторских решениях.

Что касается текстильного орнамента, то в этом направлении данный стиль только набирает популярность. Главным образом его используют для оформления штучных изделий, например, в качестве принтов на футболки, и это обосновано тем, что изображения иллюстративны. При этом в раппортных композициях этот стиль также используется. Мотивы в стиле полигональной графики подходят для различных раппортных раскладок, а полигональная сетка служит геометрическим фоном и может сочетаться с различными мотивами: растительными, зооморфными или же другими геометрическими.

СМЫСЛ И ФОРМА В ПРЕДМЕТНОМ ДИЗАЙНЕ.

Студ. Луговская А.Д., гр. ДП-115

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Что есть смысл и форма в предметном дизайне? Создание любой вещи дизайнером это определенный процесс, который начинается с поиска темы и заканчивается опытным образцом. Проходя несколько этапов, вещь обретает не только смысл, но и образ. Она выглядит целостной и завершенной и должна донести заложенный в неё дизайнером смысл до потребителя. Для правильного восприятия предметной среды и процесса создания вещи, нужно разобраться в основных понятиях.

Что есть форма? «Понятие формы в дизайне играет очень важную роль, потому что придуманная вещь имеет право на существование только после того, как она обретает форму, и только тогда эта вещь становится значимой для человека и начинает нести какой-то смысл. Слово «форма» имеет смысл образа, очертания и визуализации предмета, т.е. форма – это причина существования предмета». Но что же такое смысл? Смысл вещи наиболее полно раскрывается в образе, а это есть «...ценнейшее свойство нашей психики и наиболее экономичный способ накопления человеком «свернутой», «упакованной» информации об окружении, без необходимости вспоминать или мысленно перечислять отдельные черты, свойства явления». «Способ обретения и хранения существенных черт объекта без необходимости задействования рассудочно-логической, интеллектуальной компоненты оценки и суммирования полученных данных» (А.А. Мещанинов). Понять смысл – значит, увидеть вещь как образ социально-культурного бытия... Смысловой аспект проектного образа связан с проблемой тематизации. Тематизация – исходный пункт в смыслообразовании...» (Розенсон «Основы теории дизайна»). Без базовых теоретических понятий невозможно достичь чего-либо.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КНИГ

Студ. Луговская Д.Д., гр. ДГ-216

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

В течение нескольких веков существования книги макетирование, проектирование и конструирование изданий видоизменялись вместе с техническим прогрессом. В настоящее время дизайнеры-графики добавляют некий «креатив» в виде интерактивных технологий, который становится всё актуальнее, позволяя читателю взаимодействовать с книгой в новом ракурсе, почувствовать творческую интеграцию каждый раз по-новому. Данные визуальные тактильные эффекты необходимы для достижения максимального «общения» – «живой коммуникации», для этого приходится даже отказываться от устоявшихся правил и канонов проектирования.

С конца XV века люди постоянно пытались адаптировать форму книги под содержание, и не редко под целевую аудиторию, например поясная книга, которая цеплялась за пояс и всегда находилась под рукой.

Развитие науки и техники также оказало особое влияние на книгопечатание. Люди вышли на новый уровень взаимодействия читатель – книга. Теперь практически нет ничего невозможного: появились проводящие чернила (позволяющие наносить схемы и сенсорные кнопки на бумагу методом трафаретной печати), сенсорные книги.

Все чаще проектировщики задумываются над использованием метафор в конструкции переплетной обложки или текстового блока. Однако из-за крайней уникальности, граничащей с эксклюзивностью, некоторые экземпляры остались только на уровне опытного образца. Но и тогда становится ясно, если оптимизировать производство, и попытаться заменить некоторые материалы на альтернативные, то можно вывести книги на новый уровень, который с каждым годом повышается из-за постоянного развития технического прогресса.

Только очень деликатный подход к проектированию сможет возвысить содержание, возможно, иногда подсказывая и намекая читателю на дальнейшее повествование, интригуя его, заставляя открыть книгу. Уникальность, позволяющая привлечь внимание покупателя к книге на полке магазина, содержится в переплетной обложке или суперобложке, а затем внутренние иллюстрации, что позволяет отвлечься от внешнего мира и полностью углубиться во внутренний сюжет издания. Необычность конструкции книги позволит удерживать читателя до конца литературного повествования, так называемый игровой приём. Если придерживаться этой

мысли, то даже без использования передовых технологий, можно создать уникальное издание с помощью визуальных средств, создавая архитектурные и скульптурные композиции из бумаги с текстом и иллюстрациями. Таким образом, оригинальный дизайн книг станет вновь популяризировать печатные издания.

СЮЖЕТЫ ЗНАМЕНИТЫХ ШЕДЕВРОВ ЖИВОПИСИ В РЕКЛАМЕ ОБУВИ «CHRISTIAN LOUBOUTIN»

Студ. Маслова В.А., гр. ДГ-116

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

Рекламные кампании Дома моды «Christian Louboutin» всегда отличались оригинальностью: пока одни марки привлекают знаменитых звезд шоу-бизнеса для съёмок, Кристиан Лубутен предпочитает запоминаться оригинальными визуальными идеями и не отвлекать внимания от самой обуви.

Кристиан Лубутен начал работать над созданием рекламных кампаний с талантливым американским фотографом Питером Липпманном. Создавая свои работы для модного дома, фотограф искренне восхищался талантом художника-модельера и считал его обувь произведением искусства. Это нашло отражение в творческой концепции – несколько сезонов подряд П. Липпманн черпал вдохновение из истории мировой живописи. Так, в лукбуке осенне-зимней коллекции 2011-2012 года он воссоздал известные полотна классиков изобразительного искусства, мастерски вписав в них работы модельера. Обувь на этих снимках совсем не выглядит как посторонний компонент: искусство модельера слилось с искусством великих художников. Результатом сотрудничества стали 7 фотокартин, основанных на классических портретах эпохи Возрождения, за основу были взяты работы известных художников: Франсиско де Сурбаран «Святая Доротея», Франсуа Клуэ «Елизаветта Австрийская», Георг де ла Тур «Магдалена и пламя», Джеймс Уистлер «Арранжировка в сером и черном: Мать художника», Жан-Батист Камиль Коро «Портрет девушки», Жан Марк Натье «Маркиза Де Помпадур», Мари-Гийевин Бенуа «Портрет негритянки».

Вдохновением для коллекции «Christian Louboutin» осень-зима 2013-2014 гг. послужили работы на мифологические и библейские сюжеты полотен Питера Поля Рубенса, Яна Брейгеля Младшего. Этим возрожденческим духом пронизано все: от высококачественной кожи, из которой изготовлена обувь до ручной вышивки и прозрачных вставок, страз и кожи экзотических животных. Фотограф Питер Липпманн создал не просто каталог, а настоящую иллюстрированную книгу об искусстве.

Питер Липпман продолжает тему шедевров мирового искусства в новой серии работ весна-лето 2014 года. Цветы, во всем их многообразии и обилии – прекрасное обрамление для весенней коллекции обуви, о какой бы живописной манере ни шла речь. Серия «Цветы и каблуки» создавалась под впечатлением от самых известных живописных натюрмортов. В работе со светом, цветом, вниманием к деталям, построению композиции явственно чувствуется влияние творчества Ван Гога, Сезанна и Клода Моне

Фотограф Питер Липпман помещает обувь Дома моды «Christian Louboutin» внутрь великого искусства, что подчёркивает уникальность изделий из кожи.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Студ. Махарадзе Ю.Г., гр. ДП-115
 Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.
 Кафедра Промышленного дизайна

Для того чтобы выявить и понять особенности дизайнерского мышления, необходимо разобраться кто такой дизайнер, чем он занимается и так ли легко им быть?

Дизайн является синтезом многих видов искусств, охватывает огромное поле деятельности: от проектирования отдельных вещей до проектирования процессов жизнедеятельности, служащего и формированием, и освоением новых культурных потребностей современного общества. А это значит, что дизайнерское мышление следует толковать уже не только в качестве мышления, обслуживающего проектную деятельность, – такое мышление становится залогом самой возможности комфортного существования человека в современном мире. Для наиболее четкого определения дизайнерского мышления необходимо исходить из особенностей мышления специалиста, позволяющие ему успешно, на высоком уровне выполнять профессиональные задачи.

Дизайнер должен обладать особым образным мышлением, то есть уметь отражать воспринятые им образы в буквальном смысле. Любой увиденный образ может повлиять на проект или решения дизайнера. Он должен оценить и взять то, что ему необходимо. Отметить для себя его эмоциональную окраску и запечатлеть в памяти. Этот образ для каждого свой, и поэтому он является неповторимым. Но не стоит забывать о том, что любое осмысление и переработка действительности должна быть заключена в эстетические рамки.

Также дизайнер должен обладать творческим мышлением отличающимся от рутинного, и было бы несправедливо заявлять, что у

дизайнеров все происходит совсем не так, как у других проектировщиков. По способу профессионального мышления дизайнер ближе всего, конечно, к архитектору, но тот дизайнер, который занимается проблемами городской среды, как раз зачастую и не находит общего языка с архитектором, получившим классическое образование. Для производства любого промышленного изделия творческие способности столь же необходимы и конструктору, и инженеру, и технологу, и прочим специалистам, которые своим трудом создают тот же материальный объект. И все же, не в обиду будет сказано представителям этих профессий, определенное отличие существует.

Дизайнер может работать абсолютно в разных направлениях и иметь множество абсолютно разных, нестандартных решений. Они должны развивать инновацию в своей сфере, привносить что-то новое и развивать направление дизайна.

И, конечно же, каждый дизайнер должен обладать талантом. В качестве характерной особенности художественного таланта выделяют ярко выраженную эмоциональность, разнообразие, богатство чувств, изобразительные способности. В качестве опорных свойств изобразительных способностей выделяют высокую природную чувствительность зрительного анализатора, который развивается в процессе художественной деятельности. В обобщенном виде структуру способностей к изобразительной деятельности можно представить через ведущие свойства, такие как:

свойства художественного творческого воображения и мышления, обеспечивающие отбор главного, наиболее существенного и характерного в явлениях действительности, конкретизацию и обобщение художественного образа, создание оригинальной композиции;

свойства зрительной памяти, обеспечивающие создание ярких зрительных образов в сознании художника и на этой основе успешную трансформацию художественного образа в авторское произведение;

развитое эмоциональное отношение (особенно к воспринимаемому и изображаемому явлению);

наличие целенаправленности и волевых свойств личности.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что быть дизайнером не так уж просто и ими могут быть только одаренные люди и способные мыслить именно как творческий человек. Таким образом, развитие дизайнерских способностей обуславливается развитием художественного мышления, имеющего сложную структуру, включающую элементы логики и интуиции, фантазии и воображения. С другой стороны, деятельность дизайнера связана не только с продуктивным мышлением, но и с познавательными процессами, приобретением опыта, умений и навыков.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗРАБОТКЕ ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Студ. Михелашвили Ш., гр. ДК-1-14

Научный руководитель: доц. Сорокотягина Е.Н.

Кафедра Дизайна костюма

За последние годы вырос интерес к процессам производства материалов с уникальными, защитными свойствами. Индустрия легкой промышленности оказывает огромное влияние на развитие различных отраслей науки, все больше внимания уделяется поиску новых, функциональных решений, в производстве инновационных материалов.

Целью работы является исследование современных технологий, используемых в производстве тканей для военной и медицинской одежды, анализ свойств этих материалов, области применения.

Сегодня всё больше внимания уделяется возможности обеспечить бойцу защиту не только от осколков, но и от пуль, что является куда более сложной задачей. Масса противопульного бронежилета и так может достигать 15 килограммов. Выходом из ситуации может стать появление жидкой брони, работающей по совершенно иному принципу, схожему с жидкостью Ньютона. Исследования в этой области направлены на создание нового вида защитного покрытия, которое при ударе превращается в непробиваемую броню.

Не менее важной частью процесса создания легкой и качественной защиты можно назвать появление арамидных волокон. Этот материал, сочетающий удивительную прочность, превосходящую сталь в несколько раз, с небольшой плотностью и эластичностью, выдерживает высокие динамические нагрузки. Сейчас арамидные волокна используются в автомобильной, авиационной, космической промышленности, при изготовлении корпусов катеров, да и вообще в любой сфере, где есть потребность в жёстких материалах с низкой плотностью.

Инженерам, технологам и биохимикам удалось внести свой вклад и в медицинскую сферу. Благодаря появлению техники микроинкапсуляции, были созданы модели одежды, благоприятно влияющие на увлажнение и питание человеческой кожи. Эта идея почти сразу же получила распространение в массах, и особенно полюбилась людям с проблемной и сухой кожей.

Для создания современной, функциональной специальной одежды для военной и медицинской сфер необходимо использование новых технологий в процессе разработки и производстве текстильных материалов.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИЗАЙНА СПА-ОТЕЛЕЙ

Студ. Могильникова (Рындина) Е.С.
Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.
Кафедра Дизайна среды

В настоящее время индустрия гостеприимства является одной из самых динамично развивающихся областей сферы обслуживания.

Люди 21-ого века стараются хотя бы раз в год посещать курорт, проводить свой отпуск вдали от шумных и загрязненных мегаполисов, интересуются спортом, вегетарианством, йогой, единением с природой и, конечно, СПА-процедурами.

Актуальность включения СПА-комплекса в инфраструктуру курортного отеля уже давно не является дискуссионным вопросом. Для гостя СПА в составе курортного отеля – это одна из самых привлекательных составляющих отдыха на курорте.

В России спрос на оздоровительный отдых значительно ниже, чем в странах Европы и Америки.

SPA – это аббревиатура латинского словосочетания *Sanus Per Aquam* – «здоровье через воду». СПА лечение включает в себя массу процедур для оздоровления с использованием морской, термальной, минеральной или пресной воды, морских водорослей, целебных растений и лечебных грязей, основная цель которых достигнуть гармонии тела и души.

Эко-дизайн в интерьере гостиницы является в наше время наиболее перспективным направлением. Обращение к природной тематике естественно для социально ответственного проектировщика, понимающего и разделяющего экологические проблемы современного общества. Во многих европейских странах уже приняты программы по разумному и бережному использованию природных ресурсов и созданию среды, наиболее близкой человеческой природе. Появился и новый термин – «антропологический дизайн», который органично вписывается в мировую концепцию эко-дизайна в качестве неотъемлемой части живой природы человеческого организма и его сознания.

Становится все более популярной и востребованной тема «зеленого офиса» и экологического дома.

Немаловажным фактором в вопросе формирования экологического мировоззрения и среды стало активное применение в жилых и общественных интерьерах вертикального озеленения, фитостен из живых растений, модульных горшков с растениями, арт-объектов с природной тематикой.

Растительные мотивы активно используются дизайнерами в предметах для создания в интерьерах эмоциональной атмосферы: кресло в виде листьев, светильники, напоминающие водоросли и т.д.

Все чаще в дизайне предметов применяются образы животных и людей (кресла и стулья в виде человеческих фигур или частей тела).

Антропоморфные и зооморфные мотивы придают индивидуальность и вместе с тем эмоциональную окраску дизайн-продукту.

Использование отходов натуральных материалов и использование вторсырья для изготовления новых дизайн-объектов также в русле тенденций эко-дизайна.

Таким образом, с помощью средств дизайна, а именно – психологического, образно-эмоционального и физиологического аспекта объектов, наполнения функциональных предметов новым смысловым содержанием, в обществе постепенно формируются мировоззренческие установки на здоровый образ жизни, возрождение гармоничной природы человека и экологически чистой среды обитания.

Гармония цвета не единственная задача, поставленная перед дизайнером, все решения нужно принимать относительно освещения, сторон света, площади комнаты, планировки всего здания; выделить или же наоборот, сдержать какие-либо моменты в цветовой гармонии могут такие элементы, как текстиль, произведения искусства, мебель; таписсерия – рукотворная работа, которая имеет свойства привносить в композиционное решение интерьера, уют, изящество, настроение, простор для воображения, экспрессию и тому подобное. Она предоставляет дизайнеру богатые возможности, благодаря которым он может экспериментировать как с цветовым, так и с пространственным решением.

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ НАДЕЖДЫ ЛАМАНОВОЙ. АЛЬБОМ «ИСКУССТВО В БЫТУ»

Студ. Молоткова Д.А., Лагутова В.С., гр. ИКК-152

Научные руководители: доц. Горохова О.Ю.

Кафедра Искусства костюма и моды

Научный руководитель: доц. Буфеева И.Ю.

Кафедра Искусствоведения

Вклад Надежды Петровны Ламановой в развитие дизайна и портновского искусства в России и Советском Союзе огромен. Как творческая практика, так и теория моделирования, разработанные ею, актуальны и сегодня. Ламанова впервые обратила внимание на то, что создание бытового костюма – подлинно творческий процесс, искусство с большой буквы, более важное, чем многие другие, потому что, формируя облик каждого человека, оно является самым массовым. Основные

принципы создания костюма она кратко выразила в таких словах: «...для чего создается костюм, для кого, из чего».

Большой интерес для дизайнеров в истории советского костюма представляет альбом «Искусство в быту», вышедший в 1925 году. В нем помещены модели повседневного костюма, разработанные Надеждой Ламановой и Верой Мухиной. Этот альбом был предназначен для так называемых «самостоятельных» портних, тех, кто шьет сам. Представленные в альбоме модели бытовой одежды несложны по крою и доступны пониманию человека, впервые взявшего в руки иглу. Каждый рисунок модели сопровождался чертежом кроя и подробным описанием, в котором рекомендуется определенный материал и соотношение цветов. В альбоме можно найти все необходимые виды одежды – от легкого летнего платья, костюмов для улицы, пальто до спортивной одежды, пионерской формы и толстовок. В крое и декоративном оформлении изделий подчеркивался национальный характер, использованы присущие русскому костюму сочетание цветов, рубашечный крой и распределение декоративных элементов.

В процессе исследования творчества Н.П. Ламановой были выполнены несколько моделей-реконструкций в масштабе 1:2, такие как спортивный костюм, кафтан из двух владимирских полотенец и летнее платье. При разработке конструкции были использованы схемы-чертежи, приведенные в альбоме «Искусство в быту». Ткани и прикладные материалы подбирались из современных материалов также в соответствии с рекомендациями, приведенными в альбоме.

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ НА ПРИМЕРЕ ЭКСПЕДИЦИОННОГО МОДУЛЯ

Маг. Никитина М.А., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Интерес к актуальной теме как мобильные конструкции становится все больше. В настоящее время рост спроса на отдых и работу в не адаптированной для пребывания человека местности с целью получения и развития системы навыков обитания в природной среде, выполнения исследовательской, учебной и другой познавательной работы, увеличился, за счет растущей популярности «эко-туризма», экстремального туризма, а так же профессиональной необходимости людей пребывания на нетронутых антропогенным воздействием природных территорий, занимающихся научной деятельностью (геология, биология, фотография и другие). Данный рост интереса обуславливается многими социально-экономическими факторами, например, как массовость и доступность

внутреннего туризма по сравнению с внешним туризмом; прогрессирующая урбанизация, где человек, являясь частью природы, испытывает необходимость в единении с ней на психофизиологическом уровне; практические достоинства (лечебный, спортивный туризм). Потребность в проведении исследования при проектировании мобильного модуля так же заключается в проблеме растущего антропогенного давления на природную среду, неизбежно приводящее к обострению экологической ситуации. Все это указывает на необходимость совершенствования существующего оборудования, которое должно отвечать всем требованиям эргономики и безопасности современного пользователя.

Для организации комфортного пребывания во время путешествий человеку необходимо соответствующее снаряжение, в том числе экспедиционный модуль. Экспедиционный модуль – это временное жилище, предназначенное для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения и проживания людей, производства работ. В задачи модуля входит устойчивость к воздействиям внешней среды, удобство в использовании и транспортировке пользователем, надежность и универсальность, компактность конструкции, соответствие стандартам эргономики.

Целью исследования в области экспедиционного оборудования является проведение, а так же разработка предложения альтернативного конструкционного и эстетического решения для модуля, с учетом новых технологий производства и материалов.

В настоящее время тенденции в дизайне ориентированы на вычислительные технологии, изучение физических и биологических процессов, формообразование объектов природы. Получившее большую популярность, параметрическое моделирование является альтернативным решением для создания нового подхода к проектированию каркасной основы экспедиционного модуля. Синтез идей бионического формообразования и новейших подходов параметрического моделирования осуществляется посредством метода функциональных аналогий, сопоставления принципов и средств формообразования проектируемого объекта. Таким образом, предлагается альтернативный подход к проектированию формы объекта, основанный на заимствовании и ассоциативности, при котором на смену привычным линейной формам приходят бионические формы нелинейной, неортогональной геометрии в различных сочетаниях. Проектирование оболочек по принципу строения природных структур является актуальной задачей, так как позволяет найти оптимальное соотношение между весом и прочностью изделия за счет локального распределения массы и прочностных свойств.

Изучение альтернативных вариантов технологий производства и подбор износостойких материалов, позволит расширить возможности

использования модуля в локациях с различным рельефом и климатом, а также адаптировать модуль к агрессивным воздействиям внешней среды. Применение полимерных, композитных материалов сделает конструкцию более мобильной и надежной, что так же повлияет на увеличение срока эксплуатации.

В рамках бионического принципа формообразования, природные оболочки характеризуются сочетанием прочности и гибкости, позволяющим противостоять воздействию окружающей среды. Проектирование изделий по принципу строения природных оболочек позволит улучшить прочностные и эксплуатационные характеристики изделия. Создание текстильной армированной оболочки, как основы мобильного модуля, является актуальной задачей, так как позволяет найти оптимальное соотношение между весом и прочностью изделия, что расширяет возможности применения данной конструкции во многих отраслях.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Студ. Николаев И.И., гр. ДП-1-15

Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

По сей день каждый человек, который занимается творчеством сталкивается с потребностью запечатления эмоционального образа и передачей впечатлений со зрителями. Этот образ называется художественным. Соответственно абсолютно каждый сталкивается с вопросом “Как точно выразить свои впечатления и поделиться ими с миром?” Решением и структуризацией этого вопроса занимаются специалисты разных отраслей творчества на протяжении всей истории человечества. В наше время появляется все больший спектр среды, охватываемый художниками, а в частности дизайнерами. Ведь дизайнер – это тот человек, который принимает ведущие участие в создании предметно-пространственной среды человека. И создание этой среды начинается с создания художественного образа.

Актуальность рассмотрения инновационных способов создания художественного образа связано не только с потребностью дизайнера уметь грамотно выразить свои впечатления и донести мысли до зрителя, но и уметь использовать современные технологии в своем творчестве. За последние 20 лет появилось огромное количество новых устройств, которые позволяют вывести созданные творения на новый уровень. С появлением компьютеров в каждом доме и высокоскоростного интернета человечество перешло в новое время-век информационных технологий.

Теперь каждый может открыть свои виртуальные галереи и вести работу со зрителями и клиентами посредством почты, комментариев под публикацией и сообщениями в социальных сетях. Именно в этой информационной среде приходится жить всем творческим людям, чьи коммуникативные навыки должны быть развиты на высоком уровне. А умение работать с компьютером, планшетами и прочими гаджетами должны быть верными спутниками каждого современного дизайнера.

Целью этой работы является исследования инновационных способов создания художественного образа, правильный подход к созданию художественного образа и рассмотрение новых технологий, которые помогают дизайнеру создавать и продвигать проекты.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 2017 г.

Студ. Николаева-Ромашова Е.Д., гр. ИТ-141

Научный руководитель: ст. преп. Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Тренд сезона – это направление, в котором развивается данная область, например, мода, в текущем сезоне, а также наиболее выразительные особенности этого направления.

Трендсеттер – это человек, который диктует моду, новые тренды, он – эталон для подражания. Знаменитые трендсеттеры обладают большим авторитетом и оказывают влияние на модную индустрию. Виктория Бекхем и Кейт Мосс – трендсеттеры сезона.

Какие тренды продемонстрировали показы на сезон весна-лето 2017?

Главная сенсация – возвращение духа 1980-х гг. Огромные плечи, ультрамины, брюки-бананы, гигантские украшения, металлический блеск и люрекс, оборки и кулиски.

Цвет: розовый. От «нежной пудры» до ядерной фуксии. Наконец-то девушкам можно будет отвести душу, покупая откровенно девичьи наряды. Розовый в сочетании с красным и с фиолетовым тоже в моде.

Спорт. Он всегда в моде, но теперь в духе уже не раз упомянутых 80-х годов: объемные ветровки, нейлоновые шаровары и велосипедки.

Костюм. Модны будут необычные варианты: с гипертрофированно большими плечами или лацканами, слишком высокой или низкой застежкой, двубортные или с рукавами-буфами.

Комбинезон. В будущем сезоне это обязательно должны быть модели на молнии спереди, как с короткими, так и с длинными рукавами.

Принты: полосы. Особенно агрессивны. Горизонтальные и вертикальные одновременно, широкие и узкие, супер-ярких цветов.

Принты: горох. Белый или цветной, но обязательно на черном фоне.

Принты: цветы. Два главных направления: откровенная цыганщина, которая больше подойдет брюнеткам, или наивная геометрия 60-х – для девушек со светлыми волосами.

Драпировки. Вечером модно будет появляться в мешковатых платьях, похожих на одеяния древних греков. Очень удобные и идут любой фигуре.

Изображения сердца. Отличный способ показать, что вы не только модница, но еще и очень ранимая натура.

Лого и слоганы. Майки с броскими фразами – сильная тенденция уже не первый год. На показах весна-лето 2017 дизайнеры решили поиграть с собственными логотипами.

Платья «baby-doll». Удивительно много вариаций на тему кукольных платьев: от мини до макси, нежных пастельных цветов, удачно подчеркивающие талию и щедро украшенные оборками.

АКТИВИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ ПОМОЩИ ТЕКСТИЛЬНОГО ПЕРФОРМАНСА

Маг. Новикова Л.М., гр. МАГ-315

Научный руководитель: проф. Уваров В.Д.

Кафедра Искусства костюма и моды

Новые тенденции развития текстильного искусства более отчетливо проступают при изучении пространственной среды современного интерьера, в силу того, что именно здесь текстиль представлен в различном функциональном назначении.

Специфика данного авторского подхода заключается в создании концепции таписсерии как «модели», отражающей ряд общих закономерностей развития пространственных искусств. На основе результатов изучения зарубежного художественного опыта представляется возможным системное теоретическое обоснование новейших явлений. Изучение творчества зарубежных таписсеров, осмысление идейных, эстетических и функциональных качеств их произведений представляет явный интерес, потому что в силу определенных политических обстоятельств отечественные художники долгое время работали в изоляции от общемировых процессов, тенденций и явлений.

Целью работы является исследование закономерности использования перформанса в интерьере, создание натурального образца для современного интерьера, попытка предпринять комплексное изучение современного средового текстиля и создание текстильного перформанса для активизации художественной среды, создание натурального образца таписсерии и его введение в выбранный интерьер с учетом выявленных принципов.

Из множества эксцентрических жестов, известных под разными именами – «боди-арт», «живое искусство», «актуальное искусство», нацеленных на разрушение истеблишмента в искусстве, – сложился художественный язык перформанса. Из уличных представлений и домашних действий, производимых в присутствии «своих», перформанс постепенно перешел в специально выделенные для его демонстрации художественные пространства, в приспособленную для него среду. Такую среду создавали многие зарубежные таписсеры, понявшие, что текстиль-среда (текстиль-инвайронмент) как нельзя лучше подходит для проведения акций такого рода. В этот период особое значение приобрела костюмная таписсерия, которую можно образно назвать «искусством подвижного текстиля», потому что ее формы взаимосвязаны с кинетикой тела манекенщика. В наше время таписсерия в результате интеграционного взаимодействия с различными видами творчества ассимилировала изобразительные приемы и знаковые системы новейших авангардных течений. Это воплотилось в таких формах современного искусства как акции и перформансы, инсталляции, концептуализм, инвайронмент и мн. др.

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА SOS ДЕРЕВНИ: РОССИЙСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Студ. Орлова Н.А.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В последние десятилетия российское общество значительно изменилось во всех сферах политической, экономической, духовной и социальной жизни.

Одной из таких трансформаций является критическое осмысление перемен в социальной и духовной сфере, определение тенденций дальнейшего развития, выбор структуры и содержания социального воспитания и социализации подрастающего поколения.

Сиротства привел к пониманию того, что условия детских домов, в которых живут эти дети, тормозят их социальное развитие, искажают личность, в связи с тем, что у детей нет возможности быть в постоянном контакте с мамой (наставником), тем самым, они не могут полноценно пройти этап воспитания.

Вследствие этого выпускники сталкиваются с большими трудностями в адаптации к самостоятельной жизни, становятся не компетентными в решении собственных жизненных проблем, имеют низкий уровень социализации, становятся изгоями в обществе.

В Государственной думе РФ готовится законопроект по реформированию существующей системы детских домов, согласно

которому детские дома будут переформированы в так называемые детские деревни-SOS.

У детских деревень-SOS есть масса преимуществ перед детскими домами. Вот некоторые из них.

Эта модель максимально приближена к семейной (дети живут как в обычной семье, не разлученные со своими братьями и сестрами, ходят в обычные школы, помогают по хозяйству).

Выпускники SOS-деревни получают полноценную социальную, психологическую и юридическую поддержку, которая необходима им для того, чтобы найти свое место в жизни и встать на ноги.

Молодежные программы и сопровождение выпускников (психологические консультации, начальная профориентация для подростков) Выпускники, участвующие в программе, получают социальную и психолого-педагогическую поддержку наставников, а также финансовую поддержку от Детской деревни-SOS.

Содержание детей здесь выходит в три-четыре раза дешевле, чем в государственном детском доме.

В результате исследования вопроса о целесообразности детских деревень-SOS приходим к тому, что данный вид призрения является наиболее подходящим для детской психики и ведет к успешному развитию ребенка. Благодаря SOS-деревне для детей создается максимально комфортная среда, в которой ребенок не ограничен территорией детского дома (он ходит в обычные школы, кружки, в кино, магазины), детям дается возможность максимально развивать свои способности и навыки общения, также у них есть человек, к которому всегда можно обратиться за поддержкой – SOS-мама.

ИСКУССТВО ТАТУИРОВКИ И ПОДИУМ

Студ. Островерхова Д.С., гр. ИКТ-114

Научный руководитель: ст. преп. Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Татуировка – глубоко символическое искусство. Изучение ее символики составляет особый интерес для искусствоведов.

Фотограф Алан Поудрил, объездил всю Британию в поисках татуированных людей, для создания проекта «Covered». Он словно выводит своих моделей на подиум, поскольку в жизни все изображения на их коже спрятаны от посторонних глаз под одеждой.

Многие дома моды в последние годы тоже демонстрируют горячее желание вывести культуру татуировки на подиум, использовать ее противоречивый дизайн для подъема интереса публики.

Так, Жан-Поль Готье еще своей коллекцией 1994 г. оказал огромное влияние на молодежную моду десятилетия, перемешав элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии. Майки были украшены имитацией татуировок и мотивов граффити. В 2012 г. модельер вновь вернулся к принтам в виде тату. Они были повсюду: на длинных рукавах платьев, на ботильонах, на чулках, и даже нарисованы на телах моделей. На этот раз этнические мотивы дополнял дух урбанизма и даже спорта.

Кристиан Диор в 2002 г. использовал в показах покрывающие все тело комбинезоны телесного цвета с фирменным рисунком от Джона Гальяно.

Discount universe – Австралийский бренд молодежной одежды предлагает очень необычную интерпретацию узоров татуировки, активно применяя пайетки и стразы.

Американец Эд Харди в дизайне повседневной одежды использует простые обобщенные формы рисунка. Самые частые темы – сердце, роза, птица, полуобнаженные девушки, мечи и т.д.

Тадаши Шоджи в коллекции коктейльных и вечерних платьев (осень-зима 2016-2017 гг.) использует тему татуировки. Здесь одежда, покрытая необычайно выразительным орнаментом, словно «вторая кожа» облегает стройные тела моделей.

Мода на тату-принты плотно вошла в обиход модельеров. Они активно используют мотивы классической японской татуировки, стиля «олд-скул» и тайную символику аборигенов. Концепция современных дизайнеров звучит так: «Если одежда – это вторая кожа, то отчего не набить на ней татуировку»? Рисунки на теле теперь можно менять и даже стирать. Уютные свитера и платья, боди, футболки и брюки – изящная и эксклюзивная татуировка становится Вашим украшением, отражает Вашу индивидуальность, сохраняя при этом красоту Вашей собственной кожи.

ПОНИМАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИЛИ «УМСТВЕННАЯ АБСТИНЕНЦИЯ»

Студ. Панко А.Л., гр. ДС-2-14

Научный руководитель: преп. Разина Е.И.

Кафедра Дизайн среды

Абстиненция (психоанализ) – термин, использующийся для описания состояния невроза навязчивых состояний в процессе психоаналитической терапии.

Искусство – образное осмысление действительности; процесс или итог выражения □ внутреннего или внешнего □ мира творца в художественном □ образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.

Современное искусство – совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века. Обычно под современным искусством понимают искусство, восходящее к модернизму, или находящееся в противоречии с этим явлением.

Современное искусство в нынешнем своем виде сформировалось на рубеже 1960-1970 годов. Это выразилось в поиске новых образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (перфоромансы и хеппенинги).

Можно сказать, что произошел сдвиг от объекта к процессу.

Если рассматривать современное искусство – того же Кандинского, Малевича, Ван Гога – все ясно. Да, их не сразу поняли, не сразу отказались от стереотипов, но у них за плечами высшее художественное образование, классическое. Это гении, люди умеющие рисовать натуру с удивительным мастерством, писать реалистично, но использовавшие эти навыки только в ученических работах, отправившиеся на поиски новых образов.

Можно сказать, что главная проблема состоит в идентификации современного искусства как искусства вообще. Часто сталкиваешься с отсутствием каких-либо ориентиров, с которыми можно соотносить творчество современных авторов. С классикой стало невозможно сравнивать, потому что практически нельзя найти точек пересечения старого и нового. Есть либо повторение уже созданного ранее, либо создание чего-то совсем ни на что не похожего. Так называемая классика как бы стоит в стороне. Имеется в виду не технические приемы, а смыслы и идеи, вкладываемые в то или иное произведение.

На мой взгляд, путь к «пониманию» начинается даже не с текстов или описаний, а с принятия. Базовый принцип так или иначе эмоциональный – нравится/не нравится. На этом уровне не нужно говорить о том, что понятно, а что нет. Вывод: не всякому дано то, что дано каждому.

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ «АКВАРЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ»

Маг. Парсамян Н.Г., гр. МАГ-Д-115

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Для исследования нами выбран цветочный принт, который из года в год остается весьма актуальным в одежде. Тема цветочного принта присутствует во многих перспективных коллекциях ведущих кутюрье.

Цель нашего исследования – выявление ассоциативных характеристик и определение имиджформирующей информации одежды с цветочных принтом. В эксперименте принимали участие 30 молодых

женщин в возрасте от 25 до 30 лет, творческих профессий, связанных с искусством или преподаватели художественных дисциплин. Исследования проведены с использованием авторских работ форматов А4 и А5, выполненных в технике акварели. Выбором творческого источника послужили музеи, выставки а также живые цветы. Цветовая гамма выбиралась следующим образом, акцентировались на пастельные тона Airy Blue – невероятно красивая палитра светло синего, цвет спокойствия, воздушности и легкости, тепло припыленный оттенок коричневого, который напоминает элегантность и богатство, ультрамодные оттенки серого – цвет в котором чувствуешь комфорт, именно со всей гаммой этого цвета можно поэкспериментировать, так как она отлично гармонирует с любыми оттенками цветовой палитры.

Участникам эксперимента задавалась единая инструкция, необходимо было ответить на вопрос, какие ассоциации возникают при виде акварельных композиций (с изображением цветов). Участникам предлагалось дать порядка 20 ответов. В ходе опроса получены описательные характеристики представленных в исследовании образов. Участницы чаще всего называют такие характеристика как: «женственность» – 70%, «красота» – 60%, «пастельные тона» – 53,3% и «любовь» – 53,3%.

Таким образом, подтверждена гипотеза о том, что цветочный принт всегда ассоциируется с образами женственности, грации, легкости, светлости и самыми нежными чувствами: любовь и романтика, красота и изящность, нежность и лирика.

В соответствии с нашими данными, с помощью одежды с использованием цветочного принта возможно целенаправленное формирование женственного имиджа для общения с противоположным полом: прогулки, свидания, посещения театра, выставок, ресторанов, кафе.

МОЗАИКА В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Студ. Паршкова А.А., гр. ДС-216

Научный руководитель: ст. преп. Аккуратнова Г.А.

Кафедра: Промышленного дизайна

Мозаика – изображение или узор, выполненный из однородных или различных по материалу частиц – цветного непрозрачного стекла, смальты или камня, и является одним из видов монументального искусства. Мозаика набирается из отдельных частиц, которые закрепляются в специальном клее.

Древний восток. История мозаики восходит ко 2-й половине IV тысячелетия до нашей эры – времени, которым датированы постройки дворцов и храмов шумерских городов Месопотамии.

Зарождение мозаичного искусства на территории России в X веке, в связи с принятием христианства, и позднее в XIII веке в связи с деятельностью М.В. Ломоносова.

Существует два типа мозаичных произведений: составленные из малых кубиков смальты или камня и получаемые из тонких пластов разноцветных мраморов и яшм, вырезанных и составленных по контурам.

На протяжении многих веков мозаика распространялась по всему миру, и каждое государство вносило свои изменения в технику выполнения мозаики. Мозаика развивалась и совершенствовалась, но стиль её создания остается таким же, как многие тысячелетия назад. В настоящее время мозаика переживает второе рождение.

Применение мозаики в современных интерьерах. Мозаика создает великолепные дизайнерские акценты: имитирует ковры, настенные панно, применяется для декорирования предметов мебели. Мозаичный декор делает любой интерьер неординарным.

Мозаика метрополитена.

Удивительные по своей красоте мозаичные полотна Михаила Врубеля.

АРТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕМИСЕЗОННОГО ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИЗАЙНЕРСКИХ ПОЛОТЕН И ТЕХНИКИ РУЧНОГО ВАЛЯНИЯ

Маг. Пати́на Т.Е., гр. МАГ-ИК-616

Научный руководитель: доц. Ковалева О.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

В настоящее время изготовление и декорирование изделий из войлока актуально и в плане технологии мало чем отличается от создания народных войлоков. Ручное ткачество также одно из самых древних изобретений человечества, которое в настоящее время многие дизайнеры заново открывают для себя и представляют его в своих коллекциях. Техника войлоковаления позволяет создавать бесшовную одежду и новые эффекты, ручное ткачество позволяет создавать уникальные авторские полотна и необычные структуры.

Целью работы является разработка инновационного метода проектирования демисезонного женского пальто с использованием дизайнерских полотен и техники ручного валяния.

Задачи:

1. Провести анализ особенностей формообразования изделий из сочетания валяных полотен и полотен ручного ткачества, с определением типовых приемов и способов художественного решения;

2. Провести анализ преимуществ бесшовной верхней женской одежды (эргономичность изделий, удобство в носке, возможность более выгодного производства и др.);

3. Изготовить коллекцию демисезонного женского пальто с использованием дизайнерских полотен и техники ручного валяния.

Решение поставленных задач поможет в будущем разработать метод проектирования демисезонной верхней женской одежды с использованием дизайнерских полотен и техники ручного валяния.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СССР С 1946 ПО 1960 г.г.

Маг. Петрунина Е.И., гр. МАГ-ИК-616

Научный руководитель: доц. Ковалева О.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

При анализе литературных источников по данной теме было выявлено отсутствие теоретических сведений о художественных аспектах и особенностях построения моделей в трикотажных коллекциях. Также отсутствует систематизирование исторического материала на эту тему при наличии большого количества практического материала. Научная новизна проявляется в обобщении эмпирического материала, ранее никем не изученного.

Наиболее интересен для изучения период с 1870-х годов до 1991 г. Подобран и первично проанализирован список источников методической литературы разного уровня и публицистики, дающих информацию об интересующем нас вопросе.

В ходе первичного анализа выявлена логическая взаимосвязь исторических событий и проявления интереса к разным аспектам трикотажа: ручное вязание – возможность самостоятельного обеспечения одеждой, развитие сырьевой базы – появление большого разнообразия новых моделей и т.д. На данный момент подробно проанализирован период с 1946 по 1960 г.

Выявлено:

Соответствие форм трикотажных изделий швейным.

Большое сходство лекал трикотажных и швейных изделий, выраженное в сложном контуре лекал для трикотажа.

Способ производства регулярный.

Обилие тонкостей в процессе обработки изделий (использование репсовой ленты по срезам, изготовление шнуров и пуговиц, и т.д.).

Присутствие в равной степени всех типов переплетений: рельефа, ажюра и жаккарда.

Абсолютное преобладание методической литературы частного характера в период с 1946 по 1951 год, постепенное появление профессиональной литературы к 1960-м гг.

Данная информация может быть использована при создании современных коллекций, вдохновленных модой 40-х и 50-х годов, при создании театрального или кинематографического костюма, указанного периода. Технические приемы создания отделки так же могут быть применены сегодня с использованием новых материалов, что способствует дальнейшему развитию трикотажа.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ МИНИМАЛИЗАЦИИ УСИЛИЙ ПО ПУТИ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭСКИЗА В МОДЕЛЬ

Студ. Плетюхина Н.С., гр. ДК-116

Научный руководитель: ст. преп. Жуковская А.Н.

Кафедра Дизайна костюма

В процессе обучения таким важным для дизайнера дисциплинам, как технология и конструирование, и преподаватель, и студент часто сталкиваются с такой проблемой, как острая нехватка времени для досконального изучения имеющихся на сегодняшний день методик построения базовой модели и внесения модельных изменений. Кроме традиционных методик, существуют альтернативные, в частности, очень динамичная и экономная по временным затратам методика построения «ЛЮБАКС», суть которой заключается в перенесении пропорциональных размеров как живой модели, так и фотографии (например, в модном журнале) в так называемые нормы, что значительно упрощает процесс конструирования.

Как определяются нормы, можно объяснить на примере определения нормы обхвата бедер: полуобхват в сантиметрах делится на 10, если обхват бедер – 100 см, то норма будет равняться 5. Так, изучая размерные признаки по ГОСТу и используя нормы, можно построить схематично фигуру, вписывая ее в расчерченную на квадраты плоскость, причем сторона квадрата равна N (норме). На основе этого пропорционального изображения фигуры в развертке можно легко построить основу, а также отдельные детали кроя. Но, главное, таким образом, используя столь простую систему пропорционирования, можно легко скопировать модель из журнала, предварительно определив масштаб ее изображения. Такой способ позволит определить как пропорции изображения в целом, так и отдельных его деталей, вплоть до самых мелких. Таким образом, можно быстро и достоверно скопировать модель и воспроизвести ее, когда в процессе обучения необходимо сделать копии дизайнерских образцов.

Для современного дизайнерского образования очень важно гибко и целенаправленно подходить к обучению, для того, чтобы быстро и эффективно овладеть мастерством воплощения своих самых сложных замыслов в жизнь.

ДИЗАЙН АКУСТИЧЕСКИХ ОФИСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Маг. Пономарев Д.Ю., гр. МАГ-Д-15
Научный руководитель: доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Современный мир мегаполисов, полных динамики и энергии, в купе с техническим прогрессом, несущим улучшение качества жизни, к сожалению, всё чаще обращается совсем иной стороной. Человек вынужден защищаться не только от городской пыли, загрязненного воздуха и воды, но и от создаваемого растущим числом источников плотного шумового фона, который в свою очередь оказывает повышенное стрессовое давление на психику. Посторонние звуки не дают сосредоточиться на работе и снижают к минимуму релаксирующее воздействие отдыха дома. Также наблюдается рост среднего уровня шума. Современная практика быстрого строительства и сдачи домов без отделочных работ, обеспечивающих высоких шумопоглощающих характеристик, снижает уровень комфорта жилья.

В последнее время «акустический дизайн» помещений рассматривается не только как функциональный аспект, но и как источник инноваций в дизайне окружающей среды. Акустические панели давно примерили на себя роль декоративных элементов в оформлении пространства.

Известно, что условия, в которых ведется трудовая деятельность, являются одним из факторов, влияющим на производительность труда. Понятие производственного комфорта в административно-офисных центрах неразрывно связано с двумя аспектами архитектурно-строительной акустики: это создание в рабочих помещениях комфортной акустической среды и обеспечение информационной безопасности кабинетов руководителей и комнат переговоров. Эти проблемы решаются при помощи создания акустической отделки помещения.

В современных условиях продуманный подход к организации офисного пространства становится естественной необходимостью. Следствием рационального подхода к организации офисного пространства становится растущая составляющая открытых рабочих зон.

С другой стороны, важную роль в формировании концепции современного офиса начинает играть фактор корпоративной культуры.

Доминирующая позиция open-space обуславливается высокой экономической эффективностью и гибкостью.

Необходимо отметить, что современная тенденция применения в зданиях больших остекленных поверхностей, перегородок из стеклоблоков, различных декоративных пластмассовых покрытий приводит к ухудшению шумовых условий. Поэтому проведение акустической обработки подобных помещений часто является необходимым мероприятием.

Целью работы является определение роли материалов и технологий как факторов формообразования акустических офисных перегородок, а также получение объективной информации об уровне комфорта современных офисных интерьеров.

Объектом исследования является теоретическо-методическая основа, обще методические принципы подхода, современные тенденции и методики проектирования серийно выпускаемых офисных перегородок, акустических панелей и конструкций.

Предметом исследования являются формообразующие и структурообразующие факторы дизайн-проектирования акустических конструкций и панелей с учётом используемых или прогнозируемых материалов и технологий.

Научная новизна работы заключается в:

1) Впервые проведенном в Российском дизайн-проектировании акустических конструкций учёта влияния актуальных и инновационных материалов на формообразование;

2) Систематизации основных тенденций в использовании технологий и материалов в акустическом дизайне, демонстрация интеграции технологических новшеств с формообразованием акустических конструкций.

Практическая значимость исследования:

1) Создание модели акустических офисных перегородок с учётом влияния используемых материалов и технологий их обработки;

2) Выявление основных формообразующих факторов в ходе исследования;

4) Апробация крупнейшим производителям акустических конструкций России.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КОСТЮМЕ

Маг. Попова К.В., гр. МАГ-ИК-416

Научные руководители: доц. Морозова Е.В., доц., Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Оптические иллюзии использовались в костюме с древних времен. Однако их применение велось на интуитивном уровне. Но лишь в двадцатом веке иллюзии начали изучать с научной точки зрения и использовать в костюме целенаправленно – для достижения коррекции фигуры и обеспечения определенного эстетического восприятия художественного образа костюма. С этой целью современные дизайнеры используют различные визуальные эффекты, способы и приемы.

В целом можно выделить наиболее часто используемые иллюзии. Такие, как иллюзия переоценки вертикали, явление иррадиации, иллюзия заполненного пространства и иллюзия контраста. Данные иллюзии были рассмотрены С.Н. Беляевой-Экземплярской. В основу книги «Моделирование одежды по законам зрительного восприятия» положены её фундаментальные исследования, проведенные в области изучения иллюзий и их воздействия на психологию восприятия.

Данное исследование посвящено изучению сложных научно-доказанных оптических иллюзий, открытых в XX веке и применению этих данных для конструирования новых форм костюма. В XX веке оптическим иллюзиям уделялось особое внимание с физиологической точки зрения, и были выявлены такие иллюзии, как иллюзия движения Грегори и Иллюзия Райли, а также фрактальная иллюзия. На основе иллюзии Геринга и иллюзии Поггендорфа, которым было уделено немалое внимание в исследовании С.Н. Беляевой-Экземплярской, были созданы иллюзии Липса и иллюзия с витыми веревками.

В результате проведенного исследования систематизированы основные современные иллюзии по физиологическому воздействию на восприятие человека. Опираясь на уже существующие работы в данной области, выделены базовые положения и сформулированы рекомендации не только для конструирования форм костюма, но и для грамотного сочетания орнамента и кроя в современном костюме.

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ АРТ-ОБЪЕКТОВ

Студ. Размоткина Е.В., гр. ИКТ-131
Научный руководитель: доц. Морозова Е.В.
Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Понятие арт-объекта подразумевает объект искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию зрителя; это вещь неутилитарная, созданная из различных материалов и предметов, передающая творческую идею создателя путем визуального взаимодействия с публикой.

Отличительные черты арт-объекта: использование нестандартных материалов; преобладание принципа «hand made» («сделано вручную») при создании объектов дизайна; неожиданные комбинации цвета и света; использование нестандартных образов; художественная детализация формы, качества поверхности; применение экзотических стилей, ранее в дизайне не применявшихся; высокое качество композиции; смешение стилей в одном объекте.

При создании арт-объектов используются различные материалы: бумага, металл, стекло, дерево, текстиль, пластмасса, фарфор, глина. Выбор зависит от создаваемого образа.

Материал тесно связан со смыслом, доносимым арт-объектом. Например, бумажные инсталляции и скульптуры недолговечны и символизируют представления о созидании и разрушении, о метаморфозах природы и хрупкости реальности. А арт-объекты из мусора призваны привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды.

Способы изготовления арт-объектов разнообразны. Они зависят от материала. Для одних произведений необходимо множество дополнительных деталей, несущих конструкций и каркасов, другие не требуют сложных манипуляций. Арт-объект может быть создан быстро, а может потребоваться много времени для подготовки и работы над материалом.

Художественно-проектные возможности современного дизайна развиваются и накапливаются за счет появления новых средств художественной выразительности, новых принципов и приемов, разрабатываемых художниками в процессе решения собственных творческих задач. Эта тенденция вызвана стремлением человека в современном «машинном» мире к самовыражению, к утверждению собственной неповторимой индивидуальности.

Сегодня арт-дизайн становится одним из доминирующих направлений в современной практике художественного проектирования. Игровой момент, интрига, сюжетность, метафоричность и неповторимое

образное звучание формы, которые отличают произведения арт-дизайна, также способствуют этому.

БИОМИМИКРИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Студ. Реженев Ф.Д., гр. ДП-1-15

Научный руководитель: ст. преп. Стрижак А.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Биомимикрия – подход в науке и искусстве, который заключается в подражании лучшим «идеям» природы для решения проблем людей. Использование интегрированного процесса проектирования открывает возможности для нахождения биологических решений проблем строительства.

Недавние истории успеха существуют в условиях применения биомимикрии в архитектурном проектировании. Природа постоянно создает структуры, функциональность которых человек может с пользой имитировать. Биомиметические исследования и их применении продолжают развиваться и уже влияют на постройки нового поколения и общий подход к строительному проектированию.

Ведутся исследования для создания солнечных батарей, которые будут повторять своим строением листья растений, соединяя растительный хлорофилл с углеродистыми материалами, что, в конечном счете, приводит к более гибкой и энергетически эффективной работе солнечной батареи.

При проектировании систем пассивного собирания и распределения воды, досконально изучается принцип, с помощью которого пустынная ящерица молох добывает воду из окружающей среды.

Гильдия биомимикрии в сотрудничестве с другими организациями, разработала практический прием для проектирования, называющийся «Дизайнерская спираль биомимикрии». Это руководство позволяет эффективно и систематически подходить к творческому процессу. Используя такой подход, становится возможным создание построек, продуктов или процессов, которые по своему существу более долговечны, более производительны, требуют меньше энергозатрат, меньше загрязняют окружающую среду и уменьшают затраты материалов.

Примером применения данного подхода являются театр Esplanade, обладающий сложной оболочкой, структура которой была вдохновлена многослойным строением фрукта дуриан. Она является частью сложной системы теней, которая изменяется в течение дня, пропуская солнечный свет и защищая внутренние помещения от перегрева.

Еще одним примером является центр Easgate, офисный комплекс в Хараре, Зимбабве, оборудованный системой пассивного охлаждения

похожей по принципу на термитник, которая сохраняет холодный воздух внутри и использует лишь 10% той энергии, что потребовалась бы для охлаждения здания подобного размера.

СИМВОЛ В ДИЗАЙНЕ БУКЛЕТА

Маг. Рогова А.Н., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

Буклет является важной составляющей любого мероприятия или рекламной, социальной акции: он должен заинтересовать людей и донести информацию, которая хорошо запомнится. Цель работы: анализ и прогноз использования символа в дизайне буклета за 2012-2016 гг.

В результате исследования изображений буклетов за 2012-2016 гг. выявлены следующие тренды в дизайне буклета:

2012 г.: символы-лидеры в буклетах: надпись и круг. В буклетах преобладают белые и чёрные цвета. В основном, буклет изображается на белом фоне.

2013 г.: символы-лидеры в буклетах: прямоугольник, надпись и горизонтальные полосы. В буклетах преобладают белые и чёрные цвета. В основном, буклет изображается на белом фоне.

2014 г.: символы-лидеры в буклетах: прямоугольник и надпись, круг. В буклетах преобладают чёрные и белые цвета. В основном, буклет изображается на белом фоне.

2015 г.: символы-лидеры в буклетах: прямоугольник и надпись. Цвета буклета: чёрные, белые и яркие. В основном, буклет изображается на сером фоне.

2016 г.: символы-лидеры в буклетах: прямоугольник и надпись. Цвета буклета: чёрные, белые и яркие. В основном, буклет изображается на сером фоне.

В целом, за 2012-2016 гг.: символ-лидер в «форме» буклета – прямоугольник; символ-лидер в «материале» буклета – надпись. Доминирующие символы в дизайне буклета: прямоугольник и человек. Доминирующие группы цветов в дизайне буклета: белые цвета, чёрные и яркие цвета. Как правило, буклет изображается на белом или сером фоне.

Буклеты классифицированы по различным признакам:

- 1) по назначению: выставочные (музейные) и рекламные буклеты;
- 2) по цвету: чёрно-белые, чёрно-белые плюс яркий акцент, двух-трёхцветные, многоцветные буклеты;
- 3) по графическим приёмам – группы буклетов названы «шрифт» (использование шрифта в качестве основного изображения), «геометрия»

(преобладание геометрических фигур в оформлении), «иллюстрация» (рисунок), «фото», «смешанная техника».

АБСТРАКТНОЕ И КОНКРЕТНОЕ В ОБРАЗЕ СВЯТОЙ СОФИИ В ПРАВОСЛАВНОМ ИСКУССТВЕ

Студ. Рубцова С.Н., гр. ИИМ-115

Научный руководитель: доц. Калашников В.Е

Кафедра Искусствоведения

«София» звучит не только как имя, одно из самых распространенных в мире, но и как термин во многих гуманитарных науках, в искусстве, как важнейшее понятие и сущность в религиозно-философской мысли.

«София» переводится с греческого (Σοφία) как «мастерство», «знание», «мудрость», и в некоторых религиозных представлениях олицетворяет мудрость Божества. Термин «София» возник еще в Древней Греции (встречается у Гомера). Позднее образ Софии (Премудрости) появляется в некоторых книгах Ветхого Завета, например, в «Книге Премудрости Соломона». Понятие «София» являлось также одним из основополагающих в дохристианских гностических учениях.

В раннюю эпоху развития христианства от гностиков перешло представление о Софии, сближенное с ликом Христа-Логоса, а затем и с третьей ипостасью Троицы – Духом Святым. Личный облик Софии постепенно сближался и с образом Богородицы. Также термин «София» в христианской литературе мог служить и синонимом «Церкви», связываться с идеей человеческой общности. Богоматерь, родившая Иисуса Христа, являет собой образ Церкви (или Дома), в которой исторически вынашивается и достигает полноты богочеловеческая сущность Христа.

В православии складывается богатая иконография Софии. Одна из самых известных – Новгородская. На новгородской иконе изображена фигура, подобная ангелу, по сторонам от которой Богородица и Иоанн Предтеча. «София Премудрость Киевская» – также древнейший иконографический тип. Эта икона изображает соединение Церкви Небесной и земной через воплощение Сына Божия, о котором в Книге Притчей Соломоновых сказано: «Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов семь».

В христианской традиции имя Софии носит также мученица, казненная в Риме во II в. вместе со своими дочерьми Верой, Надеждой и Любовью. Также довольно нередко встречаются иконы, посвященные св. прв. Софии Слуцкой, старице Софии Хотокуриду, Софии Египетской и др.

Таким образом, понятие София существует еще с незапамятных времен в культуре и религии человечества. Оно прошло долгий путь от

язычества, иудейства и христианства до современной философии. Это объясняется тем, что образ Софии фундаментален. С одной стороны, в нем воплощается всеединство – связь всего человечества и связь человечества с Божеством. С другой же стороны, он ускользает от четкого определения, растворяется в смежных с ним сущностях – Логоса, Христа, Богородицы, Святого Духа и др. Также этот образ нельзя отделять и от частных персон, мучеников, на которых, кроме имени, также есть отпечаток Премудрости. Из этого можно заключить, что человечество будет еще долго изучать это понятие и делать новые открытия.

ЭЛЕМЕНТЫ УМНОГО ДОМА

Студ. Саакян Л.А., гр. ДС-114-В

Научный руководитель: преп. Вышегородских Б.А.

Кафедра Дизайна среды

В наше время информационные технологии проникают во все сферы нашей жизни.

Не удивительно, что жилище человека подвергается изменениям. Уже нам не обязательно вставать с постели перед сном, для того чтобы выключить свет, достаточно пару прикосновений к экрану нашего смартфона.

Это один примеров того, как может упростить жизнь человека «Умный дом».

Рассмотрим ключевые составляющие «умного дома»:

а) Освещение и электропитание.

Система освещения одна из важнейших ролей в доме. Автоматическое управление приносит в дом уют, комфорт. Если забыли выключить утюг, программное обеспечение умного дома, может определить, что в доме никого нет, и уведомит владельца о работающих в его отсутствие электроприборах, предложив выбор дальнейших действий: «Отключить этот электроприбор удаленно» или «Получить вид с веб-камеры», для того чтобы убедиться в безопасности данной ситуации.

б) Управление климатом.

Умный дом может поддерживать постоянно заданную температуру за счет управления кондиционером, теплыми полами и паровым отоплением (если это возможно).

в) Аудио-видео система.

Эта система позволяет управлять выводом медиа-контента на любой из соответствующих устройств воспроизведения в вашем доме, будь то домашний кинотеатр в гостиной или телевизор на кухне, в спальне, или колонки в душе. Так же с соблюдением информационной безопасности возможно обеспечить доступ к этим данным и за пределами умного дома.

г) Система контроля доступа.

Обеспечивает безопасность, объединяя в себе противопожарную сигнализацию и защиту от несанкционированного проникновения в жилище.

И это далеко не весь список возможных элементов умного дома, по мере развития технологий и увеличения все большего числа предмета в общую систему, количество элементов будет только расти, и все более тесно взаимодействовать друг с другом, тем самым избавляя человека от повседневной рутины, делая жизнь комфортней.

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОВРОВ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Маг. Саймагамбетова Д.Д., гр. МАГ-ИК-416

Научные руководители: доц. Морозова Е.В., доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Ковры, как любая составляющая стиля, меняют свой внешний вид в соответствии с ключевыми трендами в дизайне интерьера.

Одним из модных направлений в проектировании дизайнерских ковров являются, так называемые, модульные ковры.

Такие изделия отлично смотрятся дома и в офисе, а также в различных учреждениях, кроме того, модульные ковры дают их владельцам свободу творчества. При желании модули можно менять местами, заменять фрагменты, выбирая модуль другого цвета. Модули, входящие в общий рисунок ковра, могут выпускаться с ворсом различной длины, что позволяет их владельцу комбинировать их, создавая участки с различной фактурой и текстурой.

Использование модульной конструкции открывает перед дизайнерами широкий спектр вариантов, которые могут получиться из стандартного набора той или иной коллекции.

Ковровая плитка позволяет зонировать помещения, выделяя цветом и рисунком место расположения современного компьютерного стола в спальне, детскую игровую зону в гостиной, или отделить рабочую зону от обеденной на кухне

Модульные ковры и дорожки легко реставрировать. Для этого достаточно отделить испорченную плитку и заменить ее на новую. Если нельзя отыскать в магазине точно такую же, то можно заменить несколько плиток покрытия на новые части контрастного цвета или рисунка, обновив дизайн ковра.

Покрытия из отдельных плиток с одинаковой легкостью можно укладывать на всю площадь пола или отдельными островками и дорожками.

Ковры и дорожки современных производителей представлены в таком разнообразии дизайнов, размеров и материалов, что трудно вообразить что-нибудь новое. Однако модульные ковры значительно расширили представление о возможностях ковровых покрытий в интерьерах. Ковровая плитка может выпускаться с применением натуральных, смешанных или синтетических материалов. Модульные ковры бывают изготовлены с ворсом разной длины. Для укладки таких ковров и дорожек не нужно выравнивать напольное покрытие.

АЭРОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Сергеева М.Е., гр. ДС-2-15

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Аэрография в интерьере – это изображения, нанесенные на поверхность с помощью разнообразных красок путем распыления под давлением воздуха. При помощи аэрографа создаются правильные акценты, объем и стиль помещения. Аэрография помогает создать определенную атмосферу в четырех стенах, а также дает возможность манипулировать пространством.

Аэрография – это относительно новое искусство. Данное искусство помогает разрешить сразу два направления. Первое направление – аэрография способна создавать простор, добавлять уюта, а второе – это аэрография, например, в офисе, где она может только лишь поддержать фирменный стиль компании на стенах и даже на потолке. Искусство аэрографии может использоваться и в развлекательных заведениях с целью рекламы. Дизайнер и художник, работая вместе, способны изменить любое пространство до неузнаваемости и придать ему индивидуальность. Что касается государственных учреждений, то они так же могут быть оформлены при помощи аэрографии. Полезна аэрография и в детских учреждениях – яркие разнообразные краски привлекают внимание детей и помогают им зарядиться позитивом.

Ограничения в нанесении отсутствуют, так как метод аэрографии дает возможность наносить краску на любую поверхность. Правильная роспись способна придать помещению оригинальности. Искусство аэрографии возможно в различных стилях, а заказчик может сделать заказ именно на ту роспись, которая его вдохновляет. Здесь могут быть использованы самые разнообразные краски, они могут быть как обычными, так и, например, флуоресцентными. Такие краски могут быть использованы для создания самосветящегося изображения.

Аэрография в наши дни очень популярна. Обыденная жизнь со временем начинает казаться серой и унылой, быт убивает творческие

порывы. Чтобы всего этого избежать приходится подключать воображение. Аэрография в современном интерьере отображает индивидуальность и характер владельца, а также придает помещению оригинальности.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 3D-ПРИНТЕРА

Маг. Синицына Е.И., гр. МАГ-ИК-616

Научный руководитель: доц. Ковалева О.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

С начала нового тысячелетия понятие «3D» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Пока одежду, напечатанную 3D-принтером, можно увидеть только на показах мод. Но уже в ближайшем будущем мы сможем, не выходя из дома, напечатать себе новую рубашку, вечернее платье или даже шубу необходимого цвета и размера.

Применение трехмерной печати – это серьезная альтернатива традиционным методам прототипирования и мелкосерийному производству. Уже сейчас диапазон материалов расширяется. 3D-печать сокращает время, при этом, позволяя создать линию сложных предметов одежды, которые невозможно было бы изготовить вручную, посредством традиционных методов. В создании моделей с помощью 3D-принтера полностью отсутствует ограничение на дизайн и сложность формы, что позволяет сделать индивидуальное и оригинальное изделие.

Целью работы является проектирование элементов костюма с помощью 3D-моделирования и построение реального объекта на 3D-принтере по созданному на компьютере образцу.

Задачи по изучению современных аддитивных технологий:

1. Провести анализ программ по 3D-моделированию для выбора одной, отвечающей всем необходимым требованиям для создания 3D-объектов одежды.
2. Изучить материалы для трехмерного прототипирования.
3. Изготовить реальный объект на основе виртуальной копии фигуры, полученной методом сканирования человека.

Достижение поставленной цели поможет в будущем полностью исключить ручной труд и необходимость делать чертежи и расчеты на бумаге – ведь программа позволяет увидеть модель во всех ракурсах на экране и устранить недостатки непосредственно при разработке и создать модель любой сложности за несколько часов. Это отличное решение для мелкосерийного производства. Производство с помощью 3D-печати позволит так же сократить количество отходов в швейной отрасли.

По мере распространения 3D-печати стоимость сложно-технологических изделий существенно упадет. Их производство станет более кастомизированным и индивидуализированным под каждого конкретного потребителя.

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Маг. Сорокотягина А.С., гр. ВМАГ-Д-116

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Количество и социальная значимость ролей, занимаемых женщиной в повседневной жизни заставляет быть ее мобильной и гибкой, в том числе и в вопросе построения транслируемого образа.

Маркетинговые исследования, изучающие создаваемый имидж покупателя, проводятся в ювелирном бизнесе крайне редко. Моя работа нацелена на изучение подхода построения ассортиментной матрицы по пути изучения имидж формирующих составляющих, определяемых целевой аудиторией. Я нацелена выявить критерии, которые не только влияют на совершения выбора покупателя и того, как он себя позиционирует, а так же их влияние на коммерческий успех коллекции, разработанной в соответствии с ними.

Целью работы является изучение имидж формирующей информации по построению образа через язык ювелирных украшений, а также создать и реализовать систему разработки дизайна для конкретной целевой аудитории.

Для достижения цели решаются следующие задачи: проводится аналитика по выявлению базового ассортимента; анализируются основные модные тенденции ювелирного рынка; выявляются технологические критерии, влияющие на экономическую составляющую изделия; исследуется имидж формирующая информация; разрабатывается коллекция, на основе полученной информации.

Научная новизна работы заключается в: применении нового подхода для формирования коллекции ювелирных изделий; определении статистически-важных характеристик, значимых при разработке дизайна товарной категории; проектировании и разработке коллекции, согласно полученной имидж формирующей информации.

Практическая значимость моей работы заключается в том, что при дальнейшем формировании ассортимента для выбранной целевой аудитории будет снижена вероятность ошибки. Это позволит производителям более грамотно формировать ассортимент, снижая издержки и повышая эффективность вложенных ресурсов.

АВТОРСКИЕ ТЕХНИКИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЯ

Маг. Сусоева Д.М., гр. МАГ-ИК-416

Научные руководители: доц. Морозова Е.В., доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства костюма и текстиля

В современном искусстве текстиля проблематично выделить доминирующие тенденции: одновременно сосуществуют традиционное концептуальное и экспериментальное направления создания художественного текстиля. Они не соперничают, а взаимодействуют. Например, традиционная вышивка может быть выполнена современными синтетическими материалами на металле, как это делает латвийская художница Северия Инсираускайте-Криауневисиен.

С середины XX века и по наши дни декоративно-прикладное искусство переживает небывалую свободу и своеобразный расцвет.

Существует множество необычных мастеров искусства текстиля. Приведем несколько наиболее интересных примеров. Художница и исследователь текстиля Джин Дрейпер является знаковой фигурой в направлении *stitched textiles*. Стежком она формирует рельефные и трехмерные композиции из разнообразных материалов: прута, пряжи, кожи, лоскута и так далее. Стежок в ее творчестве является формирующим и фиксирующим структуру декоративным элементом. Студия *Rosie Pink* (мать и дочь Лин и Энни) создает рельефные панно в технике валяния с отделкой машинной строчкой. Сначала создается войлочная заготовка, сваленная не слишком плотно. Затем прокладываются многочисленные машинные строчки и ручные стежки, при этом строчка сминает слои войлока, образуя рельеф. Фактуры художественного ткачества активно разрабатываются мастером по ткачеству на раме Марьяной Муди. Наиболее выразительными и рельефными в ее творчестве являются фактуры ворсового ткачества и ткачества шерстью для валяния. Эти приемы просты в исполнении и очень выразительны, особенно, если выполняются в гипертрофированных масштабах. Многие работы художников создаются в технике квилтинга. Слово «quilt» переводится с английского, как «стежка», и главная особенность этого рукоделия исчерпывающе объясняется названием. Изделие, сделанное вручную, с помощью швейной машинки или комбинированным способом, состоит из трех слоев ткани. Нижний слой – толстая прокладка, синтепон или ватин, средний слой – более тонкая прокладка, как правило, хлопчатобумажная ткань, а верхний слой – пэчворк, коллаж, аппликация, вышивка или все это вместе – ничто не ограничивает фантазию мастера.

Современный квилтинг – это картины, одежда, текстиль, даже мебель, поэтому никаких ограничений по тканям и материалам нет. К привычным хлопчатобумажным тканям добавились парча, шелк, бархат, а заодно и природные материалы, полиэтилен, бумага, металл.

Таким образом, современные техники создания авторского текстиля очень разнообразны. Художник, работая над проектом, руководствуется только своей фантазией.

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ДИЗАЙН-ФИРМЫ «ALBERT&SHTEIN»

Студ. Сырцева Д.А., гр. ДС-313

Научный руководитель: доц. Зырина М.А.

Кафедра Дизайна среды

Конкурентная стратегия фирмы определяет базовый подход к проектированию, продукции и взаимоотношениям на рынке. Для фирм, занимающихся проектированием и производством, существует несколько возможных стратегий: технологическое превосходство, ценовое превосходство, лучшее обслуживание потребителей и подражательная стратегия.

Цель данного исследования – определить конкурентную стратегию дизайн-фирмы по проектированию и изготовлению эксклюзивной мебели, для прогнозирования направления ее развития в будущем.

Фирма основана в середине 19 века. Основное направление деятельности фирмы – проектирование и изготовление дизайнерской мебели. Один из главных плюсов фирмы ее история. Сегодня фирма объединяет современный производственный комплекс, конструкторское бюро, дизайн бюро, сервисные центры и сеть салонов магазинов. Оригинальный и современный стиль фирмы развивается в русле мировых трендов, сочетающих экологичность, функциональность и инновационный дизайн. Используются материалы высочайшего качества такие, как мягкая натуральная кожа, итальянские ткани, легированная сталь, дорогие породы дерева, современные наполнители.

Исследовав ассортимент продукции фирмы, можно сделать вывод, что она придерживается стратегии «лучшее обслуживание потребителя». Чтобы следовать стратегии «лучшее обслуживание потребителя» фирма тесно сотрудничает с новыми и существующими потребителями. Созданные базовые модели способствуют быстрой разработке и изготовлению продуктов, обладающих новыми возможностями, которые интересуют потребителя.

Данная стратегия может привести к созданию обширного ассортимента продукции, отличающегося большим разнообразием, для удовлетворения потребностей в разнообразных сегментах рынка.

Поэтому можно сделать вывод, что данная фирма будет запускать проекты для потребителей с более низкими доходами или расширять заказы по созданию индивидуального стиля интерьера с включением проектов декорирования личного пространства.

ЭСТЕТИКА ФАНЕРЫ В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Тигранян Т.Т., гр. ДС-2-15

Научный руководитель: ст. преп. Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Фанера занимает в пантеоне незаменим и универсальных строительных материалов, которые есть в распоряжении у дизайнера и архитектора. Фанера в интерьере дома – один из самых интересных и универсальных материалов, который может быть использован в различных дизайнерских решениях. Она выступает в качестве альтернативы массивной древесины. При этом фанерные элементы легко изменять в форме, перемещать и монтировать, за счет чего использовать их удобно как в маленьких квартирках, так и в больших офисах.

Сложно представить более универсальный и многофункциональный материал, чем фанера. Экологичная, доступная по цене и легкая в обращении, она широко применяется в строительстве и дизайне: при изготовлении мебели и в отделке полов, стен и потолков.

Фанера обладает рядом свойств, которые обеспечивают популярность её использования в отделке интерьеров. Основное свойство – это экологичность, её можно использовать в любом помещении, даже в детской комнате. При эксплуатации не выделяет токсичные вещества. Следующее свойство – податливость. С помощью фанеры можно добиться самых неожиданных форм, от прямоугольных до сложных гнутых силуэтов. И при всем этом прочность и долговечность фанеры не меняется. Обстановка, в которой использованы элементы из фанеры, отмечена особой эстетикой и теплотой, сдержанность и простота материала создают визуальную легкость и чистоту. Универсальность и функциональность фанеры позволяет использовать её в кухне, гостиной, прихожей, в ванной. Из фанеры можно сделать разные объекты: стулья, шкафы, полки, столы, светильники, ширмы, столешницы и т.д. Фанера отличается гибкостью, устойчивостью к климатическим воздействиям и поддерживает многократное использование.

В последнее время фанера приобретает всё большую популярность в дизайне интерьера. Архитекторы и дизайнеры активно используют этот

материал для своих задумок. Фанера является прекрасным решением в интерьере, который требует ощущения легкости, уюта и теплоты.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕКСТИЛЕ И ОРНАМЕНТЕ

Студ. Томская Д.С., гр. ИКТ-114

Научный руководитель: ст. преп. Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Всем известно, что мода изменчива и полна открытий, хотя и движется по спирали времени. Сейчас стандарты красоты и законы модельного бизнеса кардинально изменились, мир моды устал от глянцевого гламура нулевых (2000-х). Все переворачивается с ног на голову: то, что казалось странным, безвкусным, то, что считалось не в тренде – «антибьюти», теперь постепенно занимает место в индустрии моды.

Коллекции сезона весна-лето 2017 ведущих брендов объединяют легкость, игривость и необычность образов. Такой эффект во многом достигается с помощью нового взгляда на уже привычные принты. Основными направлениями и тенденциями в орнаменте являются: весенние цветы, абстракция, поп-арт принты, геометрические принты, оптические принты, вариации на тему полосы, вечная клетка, новый взгляд на хищный принт, «защитный» принт, сочетание нескольких принтов – принтблочкинг.

Но откуда берутся эти идеи, что или кто вдохновляет дизайнеров на все необычные и даже эксцентричные образы на подиуме? Чтобы ответить на этот вопрос следует взглянуть на самых авторитетных «фриков» в индустрии моды. Следовать подиумным тенденциям для них скучно. Тем не менее, их мнение является самым авторитетным в фэшн-индустрии. Кто они: фрики или модники? 10 самых странных и неоднозначных персонажей в мире моды: Анна Делло Руссо, Айрис Апфель, Дафна Гиннесс, Жан-Поль Готье, Изабелла Блоу, Андре Леон Телли, Анна Пьяджи, Диана Перне, Линн Ягер.

Стартовала Неделя моды в Милане сезона осень-зима 2017/18. Gucci, Versace, Dolce&Gabbana, Marco de Vincenzo, Hermès, Christian Dior, Vivienne Westwood, Balmain и многие другие модные дома представили свои коллекции. На подиумах мы увидели огромное количество интересных образов. Анализируя их, можно найти общую тенденцию к несколько ироничным, «чужаковатым» образам. Зачастую это достигалось с помощью принтов. Например «кошачий костюм» из ткани полностью покрытой изображениями кошек из показа Dolce&Gabbana, или же платье с изображением саламандр на оранжевом фоне и мужской костюм с принтом из гигантских цветов из коллекции Gucci «Сад алхимика».

Эти тенденции вдохновляют, помогают посмотреть на принт «под другим углом» и вызывают желание экспериментировать с формой, размером, цветом и идейным наполнением орнамента.

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СЕТА» - ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Студ. Трифонова Ю.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Более 2000 лет назад, на Востоке, в Древнем Риме и в Древней Греции уже существовали гостиные дворы, в которых посланники, государственные чиновники, торговцы и прочие путешественники могли во время своих поездок бесплатно получить кров и еду.

Для того чтобы разместить, накормить, развлечь людей, приезжающих на игры, необходимо было строить таверны, постоянные дворы, катагогии (гостиницы в Древней Греции), рядом со спортивными сооружениями и храмами возвышался леонидайон (гостиница для почетных гостей). Города, имевшие подобные здания и сооружения становились важными культурными центрами.

Постояльные дворы, особенно на всех главных дорогах, строились со знанием дела и для своего времени были вполне удобными. Марко Поло потом говорил, что в них «и королю остановиться не зазорно». Располагались они примерно в 25 милях друг от друга, чтобы правительственные чиновники и гонцы не слишком утомлялись в дороге, отдыхая в каждом из них. К тому времени как Марко Поло отправился в свое путешествие на Дальний Восток, таких постоянных дворов насчитывалось до десяти тысяч.

Tremont House – первый настоящий отель. Tremont House на 70 номеров, открытый в Бостоне в 1829 г. В США большинство гостиниц были настоящими архитектурными шедеврами – с просторным вестибюлем, с бальным залом, с чудесами сантехники, а в некоторых случаях и с такими неслыханными в Европе того времени удобствами, как лифт, первый из которых был смонтирован в нью-йоркском отеле на Пятой Авеню в 1859 г.

Каждая гостиница ориентировалась на обслуживание своего специфического контингента: представителей высшего общества, среднего класса, студентов, коммивояжеров, транспортных рабочих и т.д. Каждая категория потребителей определяла набор услуг, уровень комфорта и цен, устанавливаемых гостиницей.

Специалисты гостиничного дела – новый этап развития гостиничного бизнеса.

В середине 19 века в Европе появились специалисты – профессионалы гостиничного дела. Ими стали владельцы гостиниц, для которых уже недостаточно было освоить лишь несколько приемов гостеприимства. Теперь хозяин гостиницы управлял целым коллективом, а сама гостиница имела внутреннее деление на различные службы (в первую очередь в отдельную службу выделился ресторан с кухней, затем появились служба приема и хозяйственно-технический отдел). В повседневный язык вошли названия новых гостиничных профессий: консьерж, швейцар, портье, грум и т.д.

Цезарь Ритц – пионер индустрии гостеприимства. Эллсворт Милтон Статлер – его гостиница была первой, ориентированной на средний класс, в которой в каждом номере были краны с водой, ванная, вешалки для полотенец, телефон и большой туалет с собственным освещением.

За время существования гостиничного бизнеса сформировалось огромное количество стилей, некоторые из них до сих пор претерпевают кардинальные изменения, но есть и те, которые уже становятся классикой.

Стиль Нью-Йорка. Гостиница с лаунж зоной. Лаунж (от англ. lounge – «праздное времяпрепровождение», lounge music – «музыка для холла») – термин в популярной музыке для обозначения лёгкой, фоновой музыки, которая первоначально часто звучала в холлах гостиниц. Таким образом, лаунж-зона подразумевает всегда отдых, релаксацию, часто это отгороженное пространство, где человек может отдохнуть.

Современная эклектика Парижского отеля Nolinski. Больше всего парижский отель Nolinski гордится своим шикарным расположением и видом из окна – самый центр Парижа, рядом дворец Пале-Рояль и Лувр. Помимо отличного местоположения гостиница предлагает гостям современные и роскошные интерьеры. Зеленый, малиновый, бежевый, кофейный, голубой и желтый – эти цвета дополняют базовый серый в каждом из номеров. К комнатам ведет «небесная» лестница, которая напоминает потолочные росписи знаменитых дворцов и соборов Парижа. Ресторан здесь по цветовой гамме и свету напоминает подводный мир, а СПА с бассейном – пещеру, освещенную свечами.

Самобытный семейный отель «Peacock Pavilions». Peacock Pavilions (дословно «Павлиньи павильоны») – семейный бутик-отель, спроектированный и построенный Крисом Редеке (Chris Redecke) и оформленный его женой Марьям Монтагю (Maryam Montague). Peacock Pavilions – это не просто семейная резиденция, а роскошный отель площадью 240 кв. м. с тремя просторными домами и бассейном, интерьером в марокканском стиле, кинотеатром под открытым небом и восточным шатром для трапез. Два павильона отданы гостям, а в третьем живут хозяева с двумя детьми. Крис самостоятельно спроектировал и

построил здание, вдохновляясь восточными архитектурными традициями и современными разработками в эко-дизайне. Учитывая особенности засушливого марокканского климата, особое внимание уделили теплоизоляции стен и крыши, а также системе кондиционирования.

Стили бывают разные, но атмосфера уюта и тепла всегда сохраняется и позволяет посетителю окунуться в мир эмоций и красоты.

АКТУАЛЬНОСТЬ БИОМИМЕТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Студ. Усвяцова К.Д., гр. ДП-115

Научный руководитель: ст. преп. Стрижак А.В.

Кафедра Промышленного дизайна

В последнее время все большую популярность набирает такая отрасль науки, как биомиметика. Это проектирование, когда специалисты черпают вдохновение у природы для решения наисложнейших технологических задач.

Биомиметика была придумана американским биофизиком и эрудитом Отто Шмиттом в 1950-х во время его докторской диссертации по имитации биологической системы распространения нерва.

На протяжении миллионов лет живые организмы с целью выживания вырабатывали механизмы, которые помогали им противостоять вызовам окружающей среды. Эти механизмы стали источником вдохновения и для технологических открытий. Например, технология дисплея (компания «Qualcomm», позже «Mirasol») на основе отражательных свойств крыльев бабочки, или краска для кораблей, разработанная на основе особенности чешуи тунца, позволяющей сохранять низкие показатели сопротивления воды на высоких скоростях. Биомиметика – область инженерии, которая дала нам многочисленные значительные технологические достижения.

Биомиметика в принципе может быть применена во многих областях. Из-за сложности биологических систем, число функций, которые могут быть имитированы и заимствованы велико, и потенциал этой области науки неизмерим. Узнавая об удивительных возможностях живых существ, о сложности их биосистем, мы понимаем, что скромных знаний человечества еще недостаточно и что нужно еще многому учиться у природы и ее обитателей.

Биомиметикой называют область применения лучших характеристик живых организмов при разработке новейших материалов и продуктов, а это очень востребовано и актуально сегодня, и интерес исследователей к этому растет с каждым днем. Ученые и технологи всего мира обратили взор на технологии будущего, которые могут стать ключом к решению проблем экономики, окружающей среды и энергетики, с которыми

столкнулось человечество, ведь биомиметика может способствовать спасению и даже улучшению природы.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕКСТУР

Студ. Феофанова Д.И., гр. ДП-115

Научный руководитель: преп. Куртова К.Г.

Кафедра Промышленного дизайна

Дизайн – процесс динамичный, в котором без экспериментов просто не обойтись. Помимо форм, цветов и их сочетаний, очень важным здесь остается материал, которому дизайнеры находят порой самое неожиданное применение. Произведения современного искусства и дизайна, порой, поражают воображение. Вместе с тем, к одной из особенностей настоящего времени можно отнести не только оригинальность идеи, но и технологичность исполнения. Именно соединение технологии и фантазии становится наиболее общей чертой работ авторов, вне зависимости от той или иной области.

Проблематика заключается в том, что применение привычных проверенных многолетним опытом материалов, конечно же, гарантирует владельцу жилья надежность и долговечность. Однако человек всегда тянется к новому. Ему хочется создавать в своем доме оригинальную атмосферу, уютную и современную.

Цель данной работы – освятить разработки в использовании материалов и текстур, примечательных своей инновационностью.

Актуальность темы характеризуется тем, что жизнь современных людей в значительной степени определяется технологическим прогрессом: дизайн немислим без новых технологий и современных материалов. Так или иначе, в каждый дом, в каждый интерьер прокрадываются новые технологии.

Основные задачи исследования:

1) Проследить переход на новый уровень технологий применения конструкционных материалов, связанных с техническим дизайном выпускаемых изделий.

2) Рассмотреть широкие возможности реализации индивидуальных дизайнерских проектов, основанных на внедрении и разработке технологий дизайна поверхности материалов.

В заключении можно сделать выводы, вытекающие из содержания исследования: создание оригинальных изделий обуславливает творческий поиск нестандартных решений в проектной деятельности и в дизайне. Возможности и свойства инновационных материалов и текстур выполняют

более тонкую работу, чем большинство традиционных декоративных материалов.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ В ИЗРАЗЦАХ

Маг. Фоменко А.Н., гр. ВМАГ-Д-316

Научный руководитель: проф. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Орнамент – один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость. В те времена, когда человек перешел к оседлому образу жизни и начал изготавливать орудия труда и предметы быта. Стремление украсить свое жилище свойственно человеку любой эпохи. В древнем прикладном искусстве магический элемент преобладал над эстетическим выступая в качестве оберега от стихии и злых сил.

Орнаментом называется узор, построенный чередованием в определенном порядке или, как говорят, ритме каких-нибудь рисунков или линий. Слово «орнамент», с латинского «ornamentum», означает «украшение». Формирование орнаментов на изразцах – особая тема. В их развитии аккумулировались и особенности русского художественного сознания, понимания, что и как должно и можно изображать: в отличие от западноевропейских изразцов, в России никогда не делали портретные изразцы, все изображения были условны, обобщены, лишены натуралистических подробностей, многие из них были наделены символическим смыслом отражения картины мира. Отбор изобразительных мотивов происходил под влиянием господствующих в русском обществе вкусов, это излюбленные цветочные орнаменты. Он использует многочисленные формы растений: листья, цветы, плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка разнообразных форм растительного мира.

В раннем средневековье особенно популярны были виноградная лоза и трилистник, в период поздней готики – чертополох и плод граната, во времена барокко – тюльпан и пион. И ренессансные тенденции, унаследованные от более ранней архитектурной керамики, пальмовые ветви, виноградные лозы с гроздьями, листья аканта, вьющиеся ветви с листьями и цветами, витые жгуты и т.д. В XVIII веке «властвует» роза, модерн выдвинул на передний план лилию и ирис. Растительный орнамент имеет наибольшие возможности в части разнообразия используемых мотивов, приемов исполнения. В одних случаях мотивы трактуются реалистично, объемно, в других – более стилизованно, в условной плоскостной форме.

В наши дни растительный орнамент чрезвычайно актуален в изразцовых печах. Дизайнеры предлагают разнообразные варианты. Да и сама форма таких отопительных приборов заметно варьируется – по большому счету, выбор в данном случае зависит лишь от особенностей жилого объекта и требований, предъявляемых заказчиками.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРТ-ПРОСТРАНСТВА

Студ. Фомкина К.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

В настоящее время огромное значение приобретают различные центры современного искусства. Подход в формировании предметно-пространственной среды подобных центров нельзя типизировать, но можно выделить необходимые требования и тенденции в формировании арт-пространств

Арт-центры организуются по принципам четырех основных моделей: «художественная», «общественная», «арт-кластер» и «универсальная».

В основе арт-центра всегда лежит интересная неординарная авторская концепция, которая привлекает публику и способствует повышению процента посещаемости.

При проектировании арт-центров рекомендуется тематика, связанная с искусством, а также тематика, которая отображает региональные особенности страны, которую необходимо организовывать по принципу использования традиций региональной архитектуры.

После выбора тематики для арт-центра необходимо разработать программу-сценарий зрительного восприятия, составить график движения посетителей и запрограммировать качества среды, которые влияют на эмоционально эстетичное восприятие зрителя.

Функционально планировочная организация арт-центров определяется функциональными технологическими связками между основными функциональными группами помещений у закрытой и комбинированной моделей и между зданиями и сооружениями у открытой модели.

Объемно-пространственная организация арт-центров зависит, прежде всего, от естественных условий размещения комплекса (рельеф, излучины рек, озера, лесные массивы и т.д.).

Архитектура арт-центра должна быть эффектной, оригинальной, носить образ народной архитектуры.

Внутренняя пространственная композиция должна рассматриваться как интерьер, который состоит из системы перетекающих пространств с

необычными переходами одного функционального пространства в другое, с поворотами, уровнями, на которых раскрываются неожиданные ракурсы пространства: рекреационные, камерные и т.д.

Акцентирование пространства арт-центра осуществляется с помощью цвета. С помощью цвета в арт-центре добавляется зданиям и сооружениям символический образ.

Проектируемый комплекс должен объединять в себе все возможные современные научные и технические достижения в науке, архитектуре, строительстве.

ДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Маг. Чубарова Ю.Б., гр. ВМАГ-Д-316

Научный руководитель: доц. Зырина М.А.

Кафедра Дизайна среды

На сегодняшний день система российского музыкального образования находится в кризисе. Проблема музыкального образования связана не только с высокой стоимостью обучения, ветшанием инфраструктуры детских музыкальных школ, уходом старых мастеров, но и недостатками дизайн-проектирования общественно-образовательных пространств, навязыванием средовых штампов в оформлении внутреннего пространства образовательного учреждения.

Задача нашего исследования – оценить и проанализировать художественно-средовые пространства детских музыкальных школ города Москвы.

Изучив материал по общественно-образовательным пространствам детских музыкальных школ, мы пришли к выводу, что один из самых ярких представителей дополнительного образования в г. Москвы – детская музыкальная школа им. В.И. Мурадели. Масштабная прилегающая территория поделена на функциональные зоны. Здание отреставрировано в классическом стиле. Интерьерная обстановка залов напоминает образ музыкального салона, передавая нам историческую атмосферу, которая помогает в развитии музыканта.

Исследовав вопрос пространственной среды музыкальных школ, мы сделали выводы, что большинство учреждений, как правило, не имеют своего яркого отличительного образа, который притягивал бы своим внешним видом и нес историческую подоснову данного образования. Во-вторых, пространственная среда фактически не готова для современных инновации и трансформации помещений. Предметно-пространственная среда не насыщенная, не вариативная. Практически отсутствуют свободные, но в тоже время общественные пространства для групповых дружеских сочинений, саморазвития и поиска творческих находок.

Имеются выделяющиеся эстетическими данными музыкальные школы, в которых присутствует общая атмосфера творческого образования. Предметно-пространственная среда наполнена необходимыми атрибутами, специальным оборудованием и профессиональными инструментами. Обстановка таких интерьеров близка к традиционной обстановке позапрошлого века. Но их можно и нужно преобразовывать. В постоянно меняющемся мире технологии играют важную роль и дают новые возможности для осуществления своего творчества, что необходимо использовать в преобразовании предметно-пространственной среды.

ПРИМЕНЕНИЕ КОСТЕЙ В ОФОРМЛЕНИИ СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Студ. Чудин Э.А., гр. ДС-1-15

Научный руководитель: преп. Разина Е.И.

Кафедра Дизайна среды

В современном мире многие, принимаясь за отделку помещений, ищут решение в оригинальном дизайне, композиции, идее экспериментируют со средствами передачи атмосферы. В чешском городе Седлеце нашли оригинальное решение, оформив стены человеческими костями и черепами. Для создания оформления часовни потребовалось около 40 тысяч людских скелетов. В 1278 г. настоятель монастыря, Генрих, побывав на Голгофе, привез оттуда Святой земли и разбросал ее по территории местного аббатства. Весть об этом разнеслась далеко за пределы Чехии. Люди со всей Центральной Европы желали, чтобы их похоронили на кладбище при этом монастыре. Со временем оно сильно разрослось. Монахи стали складывать останки тысяч людей в усыпальнице, а на их месте хоронили новые тела. В 18 веке монастырь был закрыт, а его владения проданы семейству Шварценбергов. Спустя почти 100 лет их потомки наняли резчика по дереву Франтишека Ринта для того, чтобы тот нашел применение десяткам тысяч костей. Франтишек решил оставить все кости на территории монастыря, украсив ими внутренне пространство костела.

Анализируя предметно-пространственную среду нашего времени, заметным становится уход социума от эстетически сложных форм неоклассицизма и других направлений к более простому рационализму. В нем ощущается потеря художественных качеств путем удешевления применяемых материалов для создания объектов социальной жизни общества. Поэтому я считаю важным использование костей как природного сырья в изготовлении предметов быта.

Общество шагнуло в сфере современных технологий довольно высоко, но для того чтобы создать объект не только практичным, но эстетически полным, возможность создания его из кости, делает этот объект долговечным, привлекательным и совершенно безопасным для живой среды обитания. Варианты с применением костей в дизайне подкрепленные историческими источниками могут стать интересной тенденцией в оформлении интерьеров разнообразных стилей от неоготики до биоморфизма. Объекты из кости – прекрасное дополнение к любому интерьеру, они подчеркнут солидность заказчика и хороший вкус дизайнера. Такой декор безусловно привлечет интерес человека.

СЮЖЕТ И ВИЗУАЛЬНО-ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЯХ ДОМА МОДЫ «CHRISTIAN LOUBOUTIN»

Студ. Шаво П.Ф., гр. ДГ-1-15

Научный руководитель: доц. Архипова Н.А.

Кафедра Графического дизайна и визуальных коммуникаций

История Дома моды «Christian Louboutin» – начинается в 1992 году, когда в Париже был открыт первый фирменный магазин, а первая коллекция обуви с красной подошвой появилась в 1994 году. В рекламном графическом дизайне Дома моды «Christian Louboutin» стало хорошей традицией показывать обувь именно с таких ракурсов, чтобы легендарная красная подошва была видна, создавая акцент на фирменном символе.

В самом начале своего пути Кристиан Лубутен стал создавать туфли для танцовщиц, поэтому в основе его коллекций лежит эстетика искусства танцевальных шоу в стиле бурлеск, популярных в Париже. Именно поэтому лицом компании «Christian Louboutin» является дива перформанса и танца Дита фон Тиз.

Рекламные сообщения обуви Дома моды «Christian Louboutin» наполнены культурными архетипами Франции: в 2008 г. фотоизображения были созданы по подобию картин натюрмортов французских художников в стиле барокко (яркий период появления понятия моды и первых журналов мод в Париже). Или в рекламных кампаниях разных лет на страницах журналов, так или иначе, встречается архитектура города Парижа – законодателя мод, и родного города Дома моды «Christian Louboutin».

В 2009 г. Кристиан Лубутен вместе с фотографом Питером Липпманом создал провокационную фотосессию с обнаженными моделями. С помощью размытого фокуса, теней и нечёткости кадра фотограф показывает вселенную фетишистов в своей уникальной манере: танцовщицы кабаре «Crazy Horse» позируют в пуантах на 27-

сантиметровой шпильке, либо в босоножках с шипами на задней части туфель, или модели обуви и вовсе без подошвы. Все изображения кадрированы и акцентированы только на ногах позирующих танцовщиц.

Для коллекции весна – лето 2016 г. «Обнаженные фигуры» модельер вдохновился красотой расы, а именно разным цветом кожи женщин. Обувь представляет собой нюдовые оттенки, за счёт такого цветового решения создается впечатление, что девушка босая, так идеально подобран цвет обуви к цветотипу кожи. В рекламных сюжетах задействованы девушки разных рас, в юбках напоминающих балетные пачки в цвет кожи ног модели и оттенка обуви. Рекламный сюжет снова о танцах, и все фигуры моделей видны по пояс, акцентируя внимание только на обуви.

Отличительной чертой рекламных кампаний Дома моды «Christian Louboutin» являются провокационные сюжеты, с эротическим подтекстом, чаще связанные с танцами, где красота и оригинальность обуви подчеркнута городской архитектурой, интерьером, декорациями, или только фигурой модели.

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ САЛОНОВ

Маг. Швецова В.А., гр. ВМАГ-Д-316

Научный руководитель: доц. Зырина М.А.

Кафедра Дизайна среды

Ценностные ориентиры современного общества делают актуальным поиск и изучение лучших форм духовной жизни прошлого. Обращение к периодам расцвета отечественной культуры позволяет наиболее правильно осмыслить современность, и поразмыслить о развитии культуры в будущем.

Цель данного исследования – изучить особенности функционирования салонной культуры и оформление пространственно-предметной среды литературного салона.

Литературные салоны возникли в Европе в 18 веке, в России они появились намного позже и особого расцвета достигли в 20-30-х годах 19 века. Русская салонная культура продолжала развитие европейских традиций и вместе с тем несла в себе отражение своих национальных особенностей.

Для оформления интерьеров литературных салонов применялись распространенные стили XIX и начала XX века – «бидермейер» и модерн.

Для интерьеров литературных салонов в середине 19 века характерны простота форм и светлые цвета. Помещения были светлые и просторные, отчего интерьер воспринимался в меру простым, но психологически комфортным.

В последней декаде XIX-начале XX века (до начала Первой мировой войны) отличительными особенностями оформления салонов является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных линий, интерес к новым технологиям, расцвет прикладного искусства. В оформлении интерьера гостиной того времени любимые сочетания – серо-голубые, жемчужно-серые, приглушенные сиреневые тона, цвет увядающей розы. Шелковистые обои, оконные драпировки с изображенным цветущим маком, экзотическими птицами.

К сожалению, салонная культура была уничтожена в свое время как атрибут сугубо дворянского уклада жизни. Поэтому и приходится погружаться в историю, так как возрождение традиций светских салонов невозможно без обращения к антуражу тех лет. И современный светский салон – это пока что путешествие в мир наших предков, попытка в антураже прошлого века найти способы коммуникации, которые позволят перенести традицию камерного общения в сегодняшний день.

ЯВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Студ. Швигинева А.С., гр. ДС-3-14

Научный руководитель: преп. Куликова Т.Ю.

Кафедра Дизайна среды

Сегодня многочисленные архитекторы и дизайнеры соревнуются в мастерстве использования дерева для постройки и отделки разнообразных строений. Ежегодно появляются новые способы для его обработки и эксплуатации. На сегодняшний день дерево, в качестве основного материала, используется, чтобы подчеркнуть экологичность постройки, или же украсить и сделать более уникальным фасады и интерьеры.

Наивысший подъём деревянного зодчества приходится на 17 век. Тогда это был почти единственный строительный материал, а мастерство работы с ним находилось на высочайшем уровне, недостижимым сегодня. С XVIII века новые материалы стали всё более вытеснять дерево. Оно стало рассматриваться как материал, к которому приходится прибегать, если нет возможности обратиться к чему-то лучшему. В нашей современности ситуация стала меняться. Значительное количество людей стало замечать то, как угнетают холодные бетонные коробки домов, в которых они вынуждены жить в сравнении с живым теплом деревянных стен. Именно благодаря им деревянное зодчество получило шанс второго расцвета.

В современном мире дерево прекрасный материал для зодчества. У деревянной архитектуры есть отличные характеристики. Дерево легкое и экологически чистое, оно требует меньше энергозатрат. Для строительства

весьма экономично. Также всем известно, что деревянные дома стоят веками.

В архитектуре пропала индивидуальность. Все здания мегаполиса – серая бетонная масса. Поэтому мы должны проанализировать наколенный опыт и сделать наши города чистыми, полными тепла, уюта и необыкновенной красоты, с помощью деревянной архитектуры.

Деревянная архитектура обещает процветать в ближайшие годы. Ведь дерево было и остается самым любимым и самым востребованным. Дизайнеры и инженеры по всему миру проектируют инновационные деревянные здания, используя все доступные им ноу-хау. Высокотехнологичные и быстрые в производстве и обработке, современные деревянные конструкции не просто способны конкурировать с другими материалами по стоимости, но и предлагают различные «бонусы» – в виде уникальной красоты фактуры, ассоциаций с ручным ремеслом, региональными традициями и экологической архитектурой. Деревянные здания зачастую были гораздо большим, нежели убежищами от непогоды: они становились результатом медитации и раздумий – над процессом строительства и над жизнью в целом.

ГУМАННАЯ СРЕДА ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Студ. Шемякина О.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

Современные социальные, экономические и экологические условия жизни привели к увеличению числа детей с отклонениями в физическом, психическом развитии. Число детей с отклонениями в развитии в России составляло 36% от всего детского населения страны.

Главная сложность состоит в том, чтобы построить гуманную предметную среду учреждения с учетом особенностей восприятия мира ребенком. Это также одно из важных условий воспитательно-образовательной работы в учреждении для детей с особенностями в развитии.

Постоянство для детей-аутистов является гарантом безопасности, поэтому его важно соблюдать во всём: в интерьере общего и интимного пространства, окружающих объектах, в личных вещах и игрушках ребёнка, во вкусовых предпочтениях.

Трудности обработки сенсорной информации. Мозг ребенка аутиста не может отфильтровать тысячи входящих сигналов, которые поступают от органов зрения, слуха, обоняния и т.д.

Обилие разнообразных звуков, включая различную музыку, постоянно привлекает внимание ребенка аутиста, из-за этого он может испытывать перегрузку и стресс.

Визуальная перегрузка. Чтобы ребенок проявлял внимание к другим людям, стоит сделать так, чтобы ничто в окружающей обстановке его не отвлекало и на стенах помещения не было ничего лишнего.

Для детей с РАС лучше подходит свет от лампочек накаливания.

Следует убрать из окружающей обстановки цвета, на которые ребенок реагирует негативно.

Советы относительно обустройства игровой комнаты для детей с РАС.

Среда ребенка с синдромом Дауна мало отличается от среды обычного человека, для него важно взаимодействие с окружающими людьми, а в особенности со сверстниками.

У детей с ДЦП и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в большинстве случаев наблюдается отклонение в познавательной деятельности, что существенно снижает возможности ребенка при ознакомлении с окружающим предметным миром.

Важным условием полноценного воспитания, особенно детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и ДЦП является специально организованная предметно-пространственная развивающая среда: сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия, предназначенные для полноценного развития психофизических процессов.

Программы помощи детям с особенностями развития, основанные на идее сенсорной интеграции, помогают детям справиться с имеющимися трудностями.

Комнаты сенсорной интеграции – это полностью оборудованные помещения для физического и сенсорного развития детей с особенностями развития.

Дети и молодые люди с умеренными и сложными формами инвалидности испытывают острую потребность в оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятиях и отдыхе.

Интегративная среда, природа, удаленность от городской суеты – все способствует реабилитации, нормализации жизни детей и их семей.

ОБРАЗЫ, ЗНАКИ, СИМВОЛЫ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЫ

Маг. Шибеева С.А., гр. МАГ-Д-15

Научный руководитель: проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

В современном дизайне одежды модельеры всё чаще обращаются за новыми идеями к народному костюму. Русский народный костюм – это неисчерпаемый источник вдохновения, и для каждого дизайнера интересен свой элемент одежды: декоративная вышивка, изящные кружева, интересные формы костюма, элементы из кожи и меха, цветовые сочетания, натуральные ткани. На сегодняшний день творчество современных модельеров невозможно представить без русских народных мотивов. В русском народном костюме особенно интересен его орнамент: в нем заключены разные образы и символы, которые служат источником вдохновения для современных дизайнеров.

Целью работы является анализ применения образов, знаков, символов русского народного костюма в коллекциях современных дизайнеров. Проведен комплексный анализ коллекций современных дизайнеров за 2012-2017 гг., в которых используются образы, знаки, символы русского народного костюма; выявлены основные тенденции в этой области, разработана классификация русских образов в коллекциях современных дизайнеров. Проанализировав коллекции дизайнеров, которые используют русскую народную тематику, можно сделать выводы, что лидирующим символом за 2012-2017 гг. является «цветок», который дополняется символом «лист». Эти два символа в костюме выполняются в различных техниках и являются творческим источником для разработки формы аксессуаров.

Самым ярким в плане использования символов «цветок», «лист», а также русских образов и символики в коллекциях одежды стал модный дом Valentino, который на данный момент использовал русскую тематику более девяти раз за исследуемый период. Среди российских фирм можно отметить бренд A La Russe Anastasia Romantsova, созданный дизайнером Анастасией Романцовой, которая каждый сезон исследует богатую российскую культуру через призму модного дизайна.

В процессе разработки современной коллекции одежды по русским мотивам идет творческое переосмысление результатов исследования образов, знаков и символов русского народного костюма. Планируется создание коллекции женской одежды на основе результатов исследования.

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕНОМЕНА ЭПАТАЖНОГО ИМИДЖА

Маг. Шимохина Е.С., гр. МАГ-Д-116

Научный руководитель: проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Наш внешний вид несет первичную информацию окружающим, в которой содержится часть нашего внутреннего состояния, характера, образа жизни, статуса и т.д. Эпатажность сегодня – это способ заявить о себе, провокационный вызов и выражение собственного отношения к миру через оформление внешности, образ, действия и речь.

В современном обществе наблюдается интерес к креативному подходу при формировании имиджа, в частности, с помощью костюма. В настоящее время выполнен ряд научных работ по изучению категории «имидж», его функциям, видам (телевизионному, сценическому, политическому, деловому), происходит поиск ключевых моментов самопрезентации личности в обществе, в том числе, в виртуальном пространстве.

Нестандартные личности и их подходы к формированию эпатажных образов не достаточно изучены. Сохраняется потребность исследований в области моды, типов личностей, современных принципов презентации индивида в обществе, систематизации полученных данных для грамотного формирования личного образа и научно-обоснованного подхода дизайнера к своей работе.

Целью работы является развитие научного подхода к формированию эпатажного имиджа; создание личного образа с учетом исследований в области имиджформирующей информации, особенностей характера личности, ее взглядов и т.д.; популяризация творческой мысли в вопросе проектирования индивидуального имиджа, в частности, в социальной сети Instagram.

Для достижения цели решаются следующие задачи: проведение аналитического обзора на тематику нестандартного образа, рассмотрение существующих видов имиджей, подходов к формированию нестандартного образа и современных эпатажных образов; исследование феномена эпатажного образа, исследование имиджформирующей информации, анализ связей между личностью и образом.

Научная новизна работы состоит в раскрытии феномена эпатажности и его взаимосвязей с личностью и внешностью.

Практическая значимость работы состоит в возможности целенаправленного формирования креативного имиджа для нестандартной личности.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ДИЗАЙН-СТУДИИ «RICK OWENS» И ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙН-ИНДУСТРИИ

Студ. Шукургалиев Д.Д., гр. ДА-113
Научный руководитель: доц. Зырина М.А.
Кафедра Дизайна среды

Rick Owens – компания, занимающаяся изготовлением одежды и обуви класса люкс, а также мебели и предметов интерьера. Компания входит в холдинг Owenscorp, состоящий из трех компаний из трех стран – США, Франции и Италии. Рик Овенс создатель и креативный директор собственного бренда.

Компания выпускает 4 коллекции в год: две мужские и две женские. Представляются они на Парижской неделе моды. Производство сконцентрировано в Италии на собственных фабриках. Кроме стиля компанию отличает стремление к использованию переработанных материалов, элементов кузнечного мастерства, обработанного дерева, широкое использование синтетических материалов. В обувном производстве конкурентное преимущество достигается за счет сотрудничества с компанией Adidas, совместно с которой выпускаются коллаборации спортивной обуви.

На рынке компания выделяется подходом к дизайну. Стиль на стыке гранжа и гламура, потертые ткани высочайшего качества, превращенные в замысловатые изделия одежды и предметы интерьера, отточенный до мелочей силуэт, авангардная обувь, все оттенки серого цвета в сочетании с черным.

Проанализировав проекты компании, можно сделать вывод, что она придерживается стратегии «лучшее обслуживание потребителя». Данная стратегия заключается в расширении ассортимента продуктов и проектов. Расширение продуктов связано с включением в разработку проектов мебели, элементов интерьера и можно предположить, что количество проектов по средовому дизайну будет расширяться.

Выбранная стратегия полностью оправдала себя. За 6 лет прибыль компании выросла с 40 тысяч до 135 миллионов долларов чистой прибыли.

Специфика бренда состоит в том, что клиенты, предпочитающие данную компанию, не будут покупать товары всех брендов класса люкс, так как идеология, предложенная Риком Овенсом, способствует выработке индивидуального элитарного стиля, для поддержания которого потребитель вновь и вновь будет обращаться к Рикю.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о тенденции в дизайн индустрии к расширению ассортимента услуг и проектов, направленных на индивидуализацию, отстраненность от большинства, вовлечение в дизайн

проектирование, в рамках одного проекта, специалистов разных профилей, для удовлетворения комплекса разнообразных запросов потребителя.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕБЕЛИ

Студ. Щербенок Д.А., гр. МАГ-ИК-416

Научные руководители: доц. Морозова Е.В., доц. Аксенова А.Н.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Под мебелью-трансформером подразумевается любая мебель, конфигурацию которой можно целенаправленно изменить. Ее главными преимуществами является предельная функциональность и возможность экономии пространства.

Ошибочно считается, что мебель-трансформер появилась из-за тесноты малогабаритных квартир XX века и является продуктом современной эпохи. Первой мебелью-трансформером являются появившиеся до нашей эры египетские складные стулья. Они были популярны у царственных особ и простых граждан Египта. Египетские фараоны и европейские императоры по достоинству оценили такую мебель в военных походах. Также трансформируемая мебель была оценена по достоинству в походных условиях и в армии Древнего Рима и во время колониальных войн Британской империи XIX-XX веков. Александр I брал с собой кровать-раскладушку, а Александр III использовал целый складной кабинет, в котором была продумана каждая деталь. В XX веке такая мебель стала привычной для городских квартир, она отвечала требованиям функциональности, теперь предметы совмещали функции друг друга, что позволяло избавиться от редко используемых вещей.

Рассматривая развитие мебели-трансформеров можно выделить основные принципы и механизмы трансформации современных предметов мебели: трансформация путем, выдвигания дополнительных частей, складные-раскладные предметы мебели, раздвижные механизмы, принцип гармошки, принцип пазла, модульные системы, «вкладыши», принцип кубика-рубика, трансформация по принципу комбинаторики, принцип перевертыша.

Объединив в себе достижения современных дизайнерских разработок с высокотехнологичными материалами, современные мебельные трансформеры мало напоминают своих предшественников. Новые технологии превратили трансформируемые предметы мебели в настоящие шедевры дизайна, сделав многофункциональность и компактность не просто необходимостью, а отличительной чертой современности.

Трансформируемые механизмы были перенесены и адаптированы для ковров, что сделало их более функциональными, интересными, в том

числе для детских игр и развлечений. Принципы трансформации мебели и предметов мебели могут быть используемы для создания трансформируемых ковров коробок, пуфиков для детских комнат.

ФОТОЗОНЫ И ИХ РАЗНООБРАЗИЕ

Студ. Щигорец Н.А., гр. ИКТ-161

Научный руководитель: асс. Щербакова А.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Фотозоны играют важную роль в жизни фотографии и раскрытии идеи фотосессии. Фотозона решает несколько проблем: место съемки, оригинальность, подчеркивает стиль и концепцию торжества, обеспечивает условия для работы профессионального фотографа и представляет собой одно из украшений зала.

Идея для создания фотозон пришла из театра. Первыми появились тантамарески. Позднее, с появлением и экспериментами в фотографии, стали появляться фотозоны и декорации в кинематографе. В настоящее время фотозоны используют для проведения мероприятий, концептуальных фотосессий, а также простые фотозоны украшают улицы города.

Фотозоны можно классифицировать по художественным и техническим параметрам. Выделяют три группы наиболее часто используемых художественных стилей: классические, этнические и современные. По техническим параметрам фотозоны делятся на виды, такие как: простые фотозоны, тантамарески, прессволлы, фото элементы, фотокартон, меловая стена, сложные фотозоны, многоуровневые, разноплановые, предметные, а также фототеатр.

При проектировании фотозон важны архитектоника, композиционное строение, знания характера поверхностей используемых материалов, грамотный выбор цвето-фактурного решения, а также пластических характеристик. Современные дизайнеры используют различные материалы, как органического, так и промышленного происхождения. Наиболее часто используемым материалом является бумага. Выбор материала зависит от выбранного стиля фотозоны и от техник ее исполнения. При подборе колористических решений необходимо учитывать назначение фотозоны.

Фотозоны выполняют несколько функций: художественно-эстетическую, практическую и развлекательную. Назначение фотозон обширно. Их проектируют для использования в качестве украшения витрин магазинов, улиц города, фестивалей, соревнований, корпоративных мероприятий, для проведения журнальной фотосессии, съемок теле-шоу и т.п.

У фотозон большое будущее, так как с каждым годом появляются новые технологии, материалы, а фантазия фотографов и оформителей безгранична.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДУМОК ДИЗАЙНЕРА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КУРОРТНЫХ ЗОН

Студ. Юдина Л.

Научный руководитель: доц. Соколова Т.В.

Кафедра Дизайна среды

На этапе становления дизайна внимание акцентировалось на отказе от традиций и декоративности в пользу функциональности и внедрения продуктов индустриального производства, что вскоре привело к проблемам экологии.

В 1970-х годах возник экологический дизайн, который поставил перед собой такие задачи, как максимальная экономия природных ресурсов и достижение долговечности изделия.

Экологический дизайн должен соблюдать баланс между соблюдением экологического подхода и эстетическим переживанием.

В 1980-х годах обнаружилось, что из-за пренебрежительного отношения туристов к дикой природе были занижены стандарты гигиены и безопасности в туристической индустрии, поэтому была предложена концепция этического туризма.

Рассвет экологической эры привёл к осознанию значимости самой природы, к переосмыслению природного и культурного наследия как основы привлекательности экотуризма.

Большая проблема туристических мест состоит в неуместном переносе зон курортов и высотных гостиниц в места живописной дикой природы.

Была предложена концепция экокурорта, который не должен доминировать в окружающей среде, а также для строительства которого должны быть использованы местные технологии и стройматериалы.

Разработка концепции экотуризма уже присутствует в программах развития заповедников Субсахарской Африки.

Ориентация на решение экологических проблем должна получить распространение по всем направлениям и внедрение в культурную сферу.

ГРЕЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Январева А.Д., гр. ИКТ-115

Научный руководитель: ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Человек, начиная с древних времен, активно использовал орнамент для обозначения важных жизненных моментов, в качестве письменности для изображения событий, происшествий и памятных дат. Определённые орнаменты обладали различными магическим и символическими значениями. Отдельные элементы могли не нести никакой роли в общем изображении, но в совокупности они составляли и образовывали ритм, форму, порядок и симметрию. При помощи таких символов и знаков древние люди пытались обозначить природные явления, времена года и окружающий мир. Со временем орнамент утратил свою символичность и стал использоваться исключительно в качестве узора для украшения различных предметов, мебели, стен в жилом помещении.

В основе любого орнамента лежит закономерное повторение, чередование элементов рисунка, задающий определённый ритм. Меандр – древний орнамент, который представляет собой бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывной линии. Орнамент этого типа является своеобразным индикатором принадлежности к классике. Меандр часто можно встретить в интерьерах, чаще оформленных в классическом стиле, стиле ампир, а также в оформлении посуды, текстиля и, конечно, ювелирных изделий. Меандром украшают стык стен и потолка, границу напольного покрытия, край покрывала, подушки, шторы, тарелок. Но чаще используются и ткани, где линия меандра, непрерывно повторяется и образует целый геометрический узор.

Меандр является одним из ключевых элементов дизайна изделий известной марки Versace. На примере коллекций этого бренда можно видеть, как интересно может быть использован орнамент со столь давней историей и как актуально, но он может выглядеть в современных силуэтах. Помимо одежды, этот орнамент можно встретить и в ювелирных изделиях этой марки, различных аксессуарах.

Таким образом, меандр – один из самых распространенных геометрических орнаментов с богатой историей, благодаря своей выразительности, завоевавший уверенное место и в настоящем и, несомненно, в будущем, в декоре одежды, интерьеров и предметов быта.

ТИПОЛОГИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Маг. Заводцева Е.В.

Научный руководитель: доц. Зырина М.А.
кафедра Дизайна среды

Современная образовательная концепция России направлена на совершенствование системы поддержки талантливой молодежи.

Формы научно-исследовательской, инновационной и творческой деятельности обучающихся сегодня различны, но особое место среди них занимают выставки, которые важны не только для молодежи, постигающей инженерных специальности, но, и, наверное, в первую очередь, для всех творческих направлений.

Культура и искусство стало движущей силой социально-экономического развития, в том числе и в образовательных организациях высшего образования.

В данной работе была проанализирована классификация видов выставок в образовательном учреждении. Признаками классификации были выбраны направления выставки, временные диапазоны, масштабность, объекты выставочной деятельности и субъекты ее.

По признаку «направление выставки» предлагается различать выставку работ, выполненных в учебное время (например, во время производственной практики) и во внеучебное время. По временным рамкам выставки в образовательных организациях высшего образования могут носить краткосрочный или долгосрочный характер. Однако понятие долгосрочности и краткосрочности, конечно, напрямую зависят как от материально-технической возможности университета, так и от существования определенного человеческого потенциала. Чаще всего говорят о выставке длительностью от 1 дня до 2 недель как временном мероприятии. По объектам выставочной деятельности выделяют выставку результатов научной деятельности, выставку творческих работ, выставку промышленных образцов (прототипов) и пр. Субъекты выставочной деятельности, то есть ее участники, для высшего учебного заведения определены однозначно – обучающийся (студент, магистрант, аспирант) или/и преподаватель, сотрудник. Особую категорию здесь составляет будущее поколение обучающихся – дети, которые учатся в средних или в средних специальных учебных заведениях. В дальнейшем мы должны разработать уточненную классификацию.

Нельзя обойти вниманием и месторасположения выставок в пространстве университета. Многие галеристы рассматривают 3 варианта: во-первых, место не имеет значение, а важно, что будет

выставляться; во-вторых, место, которое наиболее доступно посетителям, будет более статусным; в-третьих, нужен специальный выставочный кластер, который будет реализовывать образовательные, творческие и коммуникативные функции.

Следует отметить, что роль искусства в постиндустриальном обществе все больше возрастает, а значит, галерейно-выставочная деятельность университета напрямую связана с возможностями самореализации персонала в образовательном пространстве, популяризации и повышенному вниманию средств массовой информации, то есть рассказать окружению о новых творческих личностях.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ

Студ. Захаркина А.Ю.

Научный руководитель: доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

В существующей типологии искусств сложилась традиция разделения видов искусств на пространственные и временные. Музыка относят к временным видам искусств, живопись и архитектуру – к пространственным. Такие виды искусства, как театр и кино, объединяют в себе пространство и время, и являются пространственно-временными.

Коллекция одежды является пространственно-временным видом искусства, и в связи с этим имеет особенную структуру, которая на данный момент недостаточно изучена и не учитывается при художественном проектировании. Данный аспект и определил актуальность проблематики данного исследования.

В связи с этим целью настоящей работы является создание теоретической модели художественной системы «коллекция одежды» для её дальнейшего включения в методiku художественного проектирования.

Исходя из обоснования актуальности исследования, были поставлены задачи: выявление пространственно-временной структуры коллекции одежды, базовой и универсальной для любой коллекции, а также основных разновидностей её пространственной и временной организации.

В результате было выявлено три основных вида пространственной структуры коллекции по форме траектории расположения моделей и два вида пространственно-временной структуры по типу внутреннего членения.

Временные структуры коллекции с учётом реального времени подразделяются на три вида в зависимости от типа презентации коллекции, а концептуальный аспект времени в коллекции заключается в

предназначении коллекции, и включает в себя возрастную группу целевой аудитории, сезонность и условное время суток ношения костюмов.

Таким образом, данная теоретическая модель обобщает и упорядочивает информацию о пространственных и временных свойствах коллекции одежды как художественной системы и может быть включена в разработку методики художественного проектирования коллекций одежды с целью улучшения качества, эффективности и эстетики в модной индустрии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА И ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В ПЬЕСЕ А.Н.ОСТРОВСКОГО

Студ. Сергеева В.А.

Научный руководитель: доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

В настоящее время востребованность театра – неоспорима. Но сегодня на его «плечи» ложится главная задача – это соответствие зрительским потребностям, в приоритете которых эстетическая и развлекательная функции. При этом сценическому костюму отведена одна из главных ролей.

Во все времена драматурги различными выразительными средствами костюма стремились передать хронологию исторического периода: традиции, быт, устои, нормы и мораль поведения, а также образ человека, идеального героя своего времени. При этом именно образ, передаваемый зрителю, воплощал в себе сразу две составляющие: отражал систему взглядов прошлого и настоящего времени. Это было важно, поскольку только при таком условии театральные постановки соответствовали ожиданиям зрителя, и были востребованы.

Многие современные театральные режиссеры преследуют цель удивить, и даже ошеломить зрителя, искажая при этом не только смысл пьесы русских классиков, но и трактовку образов героев, в которых авторы-драматурги пытались передать поколениям идеалы и ценности своего времени. Отсюда следует актуальность данной работы – определение современного женского образа героини для современной театральной постановки.

Целью данного этапа исследования явился анализ женских образов в рамках каждого десятилетия XX – начала XXI в.в., с позиции принятых социумом определенных качеств женщины, ее критериев поведения, отвечающих интересам и устремлениям нашей страны в конкретный период времени.

В процессе работы был выявлен образ совершенной женщины эпохи – советской довоенной, послевоенной и российской. Далее было проанализировано и определено влияние женщины – идеала своего времени

на передачу образа героини Катерины в пьесе А.Н.Островского «Гроза» средствами сценического костюма и его декоративного оформления.

В результате было установлено, что образ персонажа, театральный костюм и его декоративное оформление довоенного и послевоенного периода соответствовали образу советской женщины своего времени и данному социуму, так как они выражали народность, традиционность, любовь к родине. В настоящее время образ главной героини отражает облик российской женщины, но в большинстве постановок современный сценический костюмом частично передает, либо вовсе не передает соответствующие качества идеального женского образа современницы.

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Студ. Яковлева А.В.

Научный руководитель: доц. Заболотская Е.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

В век высоких технологий современный человек предъявляет и особые требования к художественным, конструктивным и технологическим свойствам трикотажных изделий. Поэтому проектирование данного вида одежды требует единого подхода и постепенной интеграции на основе общих целей, учитывающих комплекс характеристик и качеств продукции.

Данное исследование посвящено анализу подходов к проектированию трикотажа. Оно обусловлено потребностью художников по трикотажу в предпроектной ситуации опираться на научно обоснованные и инновационные методы проектирования. Эти методы диктуют необходимость комплексного использования художественного, инженерного и научного подходов к проектированию одежды.

Исходя из актуальности исследования в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- проведен анализ научных публикаций в области проектирования трикотажа;
- выявлены приоритетные направления в исследованиях по данному вопросу;
- выделены и систематизированы наиболее актуальные аспекты проектирования трикотажного ассортимента в рамках научного, инженерного и художественного подходов.

Были рассмотрены научные труды авторов: Слугиной К.И., Алибековой М.И., Типсиной А.И., Герасимовой Ю.Л., Галаевской Л.Е., Елиной Т.В. Анализ данных публикаций показал, что в последние пять лет

по проблемам проектирования трикотажа актуальны следующие направления:

- в рамках инженерного подхода в проектировании трикотажных изделий важную роль отводят автоматизации процесса проектирования;

- в рамках художественного проектирования изучаются комбинаторные методы проектирования, анализируются возможности трансформирования и взаимозаменяемости элементов одежды, ведется поиск применения новых структур, орнаментов и их сочетаний;

- в рамках формировании проектной идеи трикотажного изделия, помимо художественных требований к стилю, наличию модных тенденций, созданию индивидуального образа важную роль играют технологические предпосылки, а именно: класс оборудования, сырьевая база, экономические требования и новые технологии.

НОВАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ ИЛИ ФЕМИНИЗМ СЕГОДНЯ

Маг. Королева А.Н.

Научный руководитель: доц. Нечаева В.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Вопрос положения женщин в социуме, получения в полной мере их прав и свобод, на протяжении многих веков волнует общество и становится предметом для открытого дискурса.

Феминизм XXI века – это не только лишь борьба, противостояние, данный термин в современном понимании принимает новые оттенки и смыслы, свойственные данному отрезку времени, социальному и культурному положению. Феминизм явился неким «образом жизни» современницы, существующей в рамках нового общества, занимающей в нем ведущие роли и следующей соответствующим правилам. Формируется понятие «новой женственности», влекущее за собой логичные изменения в костюме и облике, тесно связанные с эстетикой и философией феминизма.

Понятие женственности, рассмотренное сквозь призму феминистической мысли, дает толчок к формированию, изменению уже существующих стилей и микростилей в рамках художественного проектирования костюма. Феминизм не отрицает понятие женственности, однако она воспринимается уже не столь прямо, как в период модерна, эпохи романтизма, а приобретает новые оттенки, адаптированные к состоянию современного мира и общества.

Понятие феминизма в контексте современного мира многозначно и может быть раскрыто в зависимости от ситуации и сферы применения. Феминизм находит место не только лишь в сфере политики и

общественно-социальной жизни, но и активно влияет на сферу моды, проектирования костюма и иных прикладных категорий.

Получивший распространение в конце XIX-XX веков «дух свободы», активно влияет и на моду, тем самым создавая новые формы женского костюма. Расширение рамок дозволенного во всех областях жизни женщины влекут создание костюма, отвечающего принципам «нового феминизма».

Согласно прогностике, вопрос создания феминистического костюма, запущенный уже с начала XX века, с момента получения женщинами первых прав и свобод, намеревается в XXI веке обрести решение и реальную форму, отвечающую всем принципам современного проектирования костюма.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НА СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ

Маг. Багаутдинова Г.М., гр. МАГ-ИК-15

Научный руководитель: проф. Мустафин И.Х.

Кафедра Искусства костюма и моды

Народный костюм рассматривается как важнейший элемент этнокультуры, именно он служит показателем культурного развития общества, в нем находят своё отражение религиозные, этические и эстетические представления о строении окружающего мира.

Изучая многочисленные визуальные источники, историки пришли к выводу, что такого понятия, как «русский народный костюм», строго говоря, не существует. На формирование народного костюма влияет отношение к другим этносам, их культурам. Русская культура занимает главенствующее место в России, однако в стране есть и другие культуры, которые в свою очередь содержат в себе множество других национальных культур, которые взаимодействуют и образуют целостную культуру нашей страны.

Зачастую именно татары были законодателями мод для русских и для других народов. В первую очередь, в татарских одеяниях щеголяли представители русской знати и купечества. Многие авторы отмечают, что именно для допетровской Руси XV-XVII веков характерно влияние татарской народной культуры на русскую. Это прослеживается в резком увеличении использования дорогой, разноцветной, шелковой, привозной ткани, количестве слоев одновременно надеваемой одежды, ее объема и длины.

В XIX - начале XX века в элементах русского и татарского костюмов также наблюдаются признаки внешнего сходства: материалы,

конструкция, форма, силуэт костюма, вышивка и украшения. У обоих народов в орнаментальном украшении объединились такие виды народно-прикладного искусства, как вышивка, ткачество, набойка, аппликация, кружевоплетение.

Сегодня проблема возрождения национальных традиций приобретает особую актуальность. Одной из задач по сохранению культурного наследия является продвижение стилистики народного костюма в массовое производство. Современные татарские и русские дизайнеры бережно обращаются с национальным наследием, и по-своему интерпретируют культурный код.

Наиболее известными дизайнерами, работающими в данном направлении являются: Вячеслав Зайцев, Ульяна Сергиенко, Ольга Вильшенко; среди татарских дизайнеров – Миляуша Мусина (Misa), мастерская «Сахтиан», Айдар и Ляйсан Марданшины (Mardesign).

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование влияния этнокультурных традиций на современный костюм открывает перспективу нового взгляда на прочтение народного костюма и его адаптации к современному образу жизни, что имеет теоретическое и практическое значение.

АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ В МОЛОДЕЖНОМ КОСТЮМЕ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИМВОЛИКИ СУБКУЛЬТУР

Студ. Скоркина А.К., гр. МАГ-ИК-15

Научный руководитель: проф. Докучаева О.И.

Кафедра Искусства костюма и моды

Символика – неотъемлемый атрибут почти любой субкультуры, универсальная отличительная черта, наделенная особым смыслом для ее представителей, и позволяющая им видеть друг друга в толпе, объединяться и нести информацию другим людям о своей принадлежности.

В работе проведен анализ темы атрибутики различных субкультур и выявлены основные знаки с соответствующим им в рамках субкультуры значением.

Существует общепринятая классификация, в которой современные крупные субкультуры делятся на 2 волны в соответствии с временем их появления и массового распространения. Субкультуры «первой волны»: Панки, Готы, Эмо, Растаманы, Ролевики, Скинхеды, Хиппи. Субкультуры «второй волны»: Ванильки, Помятые (Глэм-рок), Аниме, Стимпанк. Мы выявили основные символы, принятые в каждой из культур по принципу их уникальности в применении и возможности выявления четкого значения.

Затем были рассмотрены конкретные способы, которыми обозначается непринадлежность к общественным структурам и общепринятой культуре, то есть конкретные категории символов, используемые в субкультурах, которые послужили основой классификации: Смерть; Защита; Криминал и запрещенные вещества; Детство; Чужие культуры; Протест; Бедность; Бесполость; Естественность; Пассивность; Бог и религия (атеизм); Путь и дух. Символы были классифицированы по категориям с выявлением общего значения в рамках категории. Затем отсеялись знаки, относящиеся к негативным категориям.

В процессе составления подобной классификации можно заметить разницу в интерпретации обычным зрителем тех или иных знаков и значением, заложенным в эти знаки субкультурами. Между тем значение символа имеет групповой характер: в одной группе или культурной среде оно может быть совершенно иным, чем в другой. Сам же выбор символов – сколь бы они ни были шокирующие, иной раз отвратительные для внешнего наблюдателя, – задан уже заранее. Он обусловлен положением субкультуры вне сферы общепринятого, вне социальной структуры «большого» общества – и просто отражает такое положение.

Таким образом, в данной системе символы субкультур классифицируются по смысловому значению в рамках конкретной субкультуры. Это позволяет в дальнейшем использовать не только на графическое выражение знака, но и отобрать символы, наиболее подходящие для выражения посыла, закладываемого в молодежный костюм при его проектировании художником.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ КОСТЮМНОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Маг. Шведова А.А., гр. МАГ-ИК-15

Научный руководитель: проф. Веселов А.И.

Кафедра Искусство костюма и моды

Культура является информационно-знаковой системой, включающей в себя костюм. В условиях возросшей роли визуальной коммуникации костюм является одним из важнейших средств передачи информации. Изучение этнокультурных традиций русского народа открывает широкие перспективы в области проектирования современного костюма и моды. Моду структурирует и рассматривает с позиции кода в своих работах ряд структуралистов. Через моду и костюм можно перейти к структурной «игре» со смыслами, с помощью которой код сообщает всем другим областям, в том числе и глубинным социальным механизмам, свою инвестицию.

Отсюда возникает вопрос – насколько актуальным является процесс реконструкции культурного кода в рамках современной информационно-знаковой системы костюма? Единственное средство против стереотипного отношения к традиционному культурному коду это создание современного и актуального кода, а не пародии на него. Не стоит заниматься переписыванием чужих кодов, которое ведет к повтору, и отталкивает от проникновения в суть. Если предположить создание модели, в которой будет преодолено противопоставление содержания и формы, то костюм может превратиться в инструмент систематизирования идеологии.

Для понимания процесса восприятия костюмного дискурса, стоит учитывать, что понятие и уровень нормы определяется некоторым комплектом отдельных элементов, т.е. знаков и их свойств. И, поскольку норма находится в постоянном процессе изменения, то и свойства элементов костюма со временем устаревают, а на их место приходят новые, соответствующие сегодняшнему дню. Именно поэтому первоочередным в проектировании современного костюма является необходимость определения нормы, от которой отталкивается и в которой живет носитель. После досконального анализа носителя и характеристик общества, в котором он находится, можно приступить к выявлению «обязательных» и «допустимых» качеств информационно-знаковой структуры костюма.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВ «МУЖЕСТВЕННОСТИ» И «ЖЕНСТВЕННОСТИ» В КОСТЮМЕ XX-XXI ВЕКА

Студ. Челябинова О.В.

Научный руководитель: проф. Лобанов Н.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

В истории костюма отражается развитие мужского и женского образа в контексте постоянно меняющихся идеологических, культурных, философских, а также религиозных взглядов общества. На протяжении всего времени происходили сближения костюмов, взаимосвязь мужского и женского образа, а также значительные различия особенностей кроя. Нормы и правила диктовали различные установки и критерии гендерных отличий. В современном обществе произошли значительные изменения в этой области. Несмотря на то, что сохранилась дифференциация одежды для разных полов, возникли новые знаки, смысловые посылы и значительно изменилась трактовка прочтения образа.

Поскольку одежда у мужчин и женщин разная, она служит ценным подспорьем при исследовании гендера как аспекта социальности. Границы мужских и женских социальных ролей размыты или приобретают универсальный (унисексуальный) характер. Именно тенденции унисекса,

которыми ознаменовался конец XX века, привели к кризису как маскулинности, так и феминности. Поэтому в обществе, культуре назрела необходимость реабилитации традиционных образов мужественности и женственности.

Современная мода характеризуется ретроспективизмом, как способом развития моды и динамики образов. Начало XXI века отмечено попытками поиска и воспроизведением традиционной мужественности посредством заимствований в исторической перспективе.

На протяжении последних десятилетий образ мужчины и женщины активно изменялся под воздействием различных социокультурных влияний, перетекая из одной стадии трансформации в другую.

Мода задает определенные коды. Под ее влиянием в настоящее время находится не только женская часть общества, но и мужская. Это говорит о смене системы ценностей, что в свою очередь, влияет и на саму культуру. мода меняет соотношение женственности и мужественности, традиционно принятое в обществе.

Демократия, проникая в сферу моды, стирает классовые различия, но не гендерные. Сближение костюмов разных полов не означает изменение женского архетипа – антропологические различия полов, заложенные природой, устранить невозможно. Идея равенства здесь неуместна. И, следовательно, дифференциация остается, лишь коды идентификации трансформируются, усложняются.

Авторский указатель**А**

Авакян Д.К., 4
Авдеева А.А., 5
Авдеева К.С., 6
Агеева Д.С., 7
Архипова Л.Ю., 8
Ачкасова П.В., 9

Б

Багаутдинова Г.М., 129
Баязитова С.И., 9
Билан А.С., 11, 12
Билецкая М.Д., 13
Бобыкина В.А., 14, 15
Будилова А.В., 16
Бурова Ю.А., 17
Бычкова О.В., 18

В

Васильева К.К., 19
Власова М.В., 20
Володарский М.С., 21
Воробьева А.А., 22

Г

Голуб Е.А., 24
Горшкова А.Б., 25
Горячева Т.А., 26
Гутман Т., 27

Д

Дворяшина А.Е., 28
Добровольская Д.А., 29
Дроздова М.С., 30

Е

Егорова Т.А., 31
Ескина К.В., 32

Ж

Жулькина В.А., 33

З

Заводцева Е.В., 124
Загороднова Е.Р., 35
Зайцева М.А., 36
Захаркина А.Ю., 125
Зырянова Е.И., 37

И

Ивушкина Я.М., 38
Исрафилова С.Э., 39

К

Калачева Е.Д., 40
Калинова Т.Н., 41
Карпова М.В., 42
Качалова А.С., 43
Кириченко М.А., 44
Киселева А.Ю., 45
Киселева Д.Ю., 46
Клюшникова Е.А., 47
Козлова А.В., 48
Козлова М.И., 49
Коковина М.В., 50
Кокорева Ю.Ю., 51
Кондратьева М.В., 52
Королева А.Н., 128
Коршунова Н.А., 53
Котенко В.Г., 54

Кочеткова М.Ю., 56
Крамская К., 57
Красильникова В.А., 59
Красильникова Е., 60
Кузнецов А.К., 62
Кузьмина Д.А., 61
Кулиджанов Ф.М., 63
Куликова Н., 64

Л

Лагутова В.С., 74
Лалокина А.В., 66
Луговская А.Д., 67
Луговская Д.Д., 68

М

Маслова В.А., 69
Махарадзе Ю.Г., 70
Михелашвили Ш., 72
Могильникова (Рындина) Е.С., 73
Молоткова Д.А., 74

Н

Никитина М.А., 75
Николаев И.И., 77
Николаева-Ромашова Е.Д., 78
Новикова Л.М., 79

О

Орлова Н.А., 80
Османова А.Г., 13
Островерхова Д.С., 81

П

Панко А.Л., 82
Парсамян Н.Г., 83
Паршкова А.А., 84
Патина Т.Е., 85

Петрунина Е.И., 86
Плетюхина Н.С., 87
Пономарев Д.Ю., 88
Попова К.В., 90

Р

Размоткина Е.В., 91
Реженов Ф.Д., 92
Рогова А.Н., 93
Рубцова С.Н., 94

С

Саакян Л.А., 95
Саймагамбетова Д.Д., 96
Сергеева В.А., 126
Сергеева М.Е., 97
Синицына Е.И., 98
Скоркина А.К., 130
Сорокотягина А.С., 99
Сусоева Д.М., 100
Сырцева Д.А., 101

Т

Тигранян Т.Т., 102
Томская Д.С., 103
Трифоновна Ю., 104

У

Усвяцова К.Д., 106

Ф

Феофанова Д.И., 14, 107
Фоменко А.Н., 108
Фомкина К., 109

Ч

Челяпова О.В., 132
Чубарова Ю.Б., 110

Чудин Э.А., 111

Ш

Шаво П.Ф., 112

Шведова А.А., 131

Швецова В.А., 113

Швигинева А.С., 114

Шемякина О., 115

Шибаета С.А., 117

Шимохина Е.С., 118

Шукурғалиев Д.Д., 119

Щ

Щербенок Д.А., 120

Щигорев Н.А., 121

Ю

Юдина Л., 122

Я

Яковлева А.В., 127

Январева А.Д., 123