

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ»**

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
67-ой ВНУТРИВУЗОВСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ –
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
ОБЩЕСТВА
(МИР-2015)»**

**Часть 5
Дизайн изделий легкой
и текстильной промышленности**

МОСКВА - 2015

УДК 677.024(075.8)

Тезисы докладов 67-ой внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2015)». Часть 5 «Дизайн изделий легкой и текстильной промышленности», 2015 г. – М.: ФГБОУ ВПО «МГУДТ», 2015. – 112 с.

В сборник включены тезисы докладов, выполненных в рамках 67-ой внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – инновационному развитию общества (МИР-2015)» 16-20 марта 2015 г.

Редакционная коллегия

Балыхин М.Г., проректор по науке и инновациям; Оленева О.С., доцент; Виноградова Ю.В., начальник ОНИР; Рыбаулина И.В., доцент; Разумев К.Э., профессор, директор Текстильного института им. А.Н. Косыгина; Кирсанова Е.А., профессор, заведующий кафедрой материаловедения; Кобраков К.И., профессор, заведующий кафедрой органической химии; Фирсов А.В., профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и компьютерного дизайна; Прокопенко А.К., профессор, заведующий кафедрой технологии машиностроения; Афанасьев В.А., профессор, Бесчастнов Н.П., профессор, декан Института искусств; Зотов В.В., доцент, декан Института социальной инженерии.

Научное издание

Печатается в авторской редакции

ISBN 978-5-87055-256-9
ISBN 978-5-87055-261-3

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии», 2015

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Студ. Белоногова А.А., гр. ДС-092

Научный руководитель проф. Ермолаева Л.П.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Поход в магазин становится для ребенка той самой сказкой, когда в торговом зале создана атмосфера удивительного праздника. Очень важно, чтобы дети были здоровы и сохраняли радость долгой активной жизни. Поэтому к интерьерам магазинов для детей с ограниченными возможностями, важно подойти с огромной ответственностью и пониманием.

Специфические особенности инвалидов в наибольшей степени влияют на особенности проектирования интерьеров с учетом маломобильных групп населения.

Изучив большое количество проектов по всей нашей стране, я пришла к выводу, что владельцы имеющихся магазинов практически не уделяют внимание дизайну интерьера магазинов, для детей с ограниченными возможностями. Я считаю, что нужно отказаться от нейтрального, «чистого» стиля интерьера детского магазина и склониться в сторону более оригинальных решений, т.к. как в длинной череде белых, стерильных магазинов, они будут просто неузнаваемы. Необходима изюминка, которая будет присутствовать во всех элементах, от ценников до формы у продавцов.

Главной задачей в разработке дизайна интерьера магазина для детей с ограниченными возможностями, остается создать удобство для потенциального покупателя, комфорт передвижения, безо всякого преодоления различных препятствий в виде лестниц, порогов, дверей.

Красиво оформленная витрина и неповторимая кассовая зона, также играет не маловажную роль в привлечение детей и их родителей, и заставит оглянуться любого, даже самого требовательного покупателя.

Фирменный стиль – еще одна деталь, которой следует уделить особое внимание. Ведь каждый магазин индивидуален и имеет свои особые нюансы. Именно их и необходимо обыграть, подчеркнув в общем оформлении. Расположение логотипа фирмы, является важным моментом в восприятие покупателей.

Световое решение играет немаловажную роль. Дизайн интерьера магазина должен иметь правильно подобранный свет.

На сегодняшний день доступны самые различные стилистические решения, с оригинальным творческим подходом. Это внесет некую изюминку, что поможет отличиться среди многих других магазинов. Дизайн интерьера детского магазина для детей с ограниченными возможностями – это его главная особенность, и узнаваемость должна присутствовать во всем.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Студ. Байрамова О.М., гр. ДС-122
Научный руководитель Угарова Е.М.
Кафедра Дизайна среды

Архитектура, организуя пространство для жизнедеятельности человека, тысячами нитей связана с естественными условиями окружающей среды. Природно-географические факторы, которые характеризуют территорию, занимаемую тем или иным народом, оказывают огромное влияние на сложение национально-своеобразных текстур. Они предопределяют общность архитектурного творчества данного народа и, соответственно, отличие его от архитектур других народов, живущих в иных природных условиях.

В странах с жарким климатом, несмотря на неблагоприятные условия, люди живут и трудятся веками. Придумано множество способов защиты от жары, и найдены способы для благоприятного проживания их. Для этого используются затенения жилища с помощью озеленения территории, увлажнения воздуха при помощи арыков, бассейнов, фонтанов, освоения подземного пространства и другие способы защиты.

Не меньшим бедствием для жителей Центральной Азии является угроза землетрясения. Территория Центральной Азии относится к одной из самых активных сейсмических поясов нашей планеты. Это еще один фактор, повлиявший на конструктивную схему и архитектурный облик здания.

В работе рассмотрен и проанализирован опыт градостроительства в условиях жаркого климата и сейсмичности в странах Центральной Азии. На примере городов Чандигарх, Ашхабад, Шибам, Джайсалмер, Консадо проведен анализ влияния условий жаркого климата и сейсмичности территории на характер застройки и планировку жилых домов.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛИСТИКИ БАРОККО В ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ

Студ. Берникова М.Д., гр. ДП-1-13
Научный руководитель проф. Иванов А.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Барокко – стиль, преобладавший в искусстве Европы с конца 16 до середины 18 века. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени [2].

Наиболее мощно он проявился в архитектуре и изобразительном искусстве, но создал также свои стилистические версии в различных видах декоративно-прикладных искусств, в частности в дизайне мебели.

В эпоху барокко формируется новый тип интерьера как композиционно и стилистически организованного целого. Все его элементы сливаются в синтезе искусств.

Убранство интерьера, в том числе предметы обстановки – шкафы, бюро-кабинеты, мягкие кресла и стулья, играют статусную роль, Они обозначают социальный ранг и материальный достаток владельца.

Мебели этой эпохи присущи барочные динамичные текущие формы. Кресла имели отогнутые спинки, диваны – волнистые верхние края, комоды – изогнутые ножки и выдвижные ящики, двустворчатые шкафы и шкафы-буфеты – гнутые фасады, столы – гнутые ножки, заканчивающиеся изображениями «львиных лап», и массивные скругленные столешницы. Мебель вырезалась из древесины дорогих пород, лакировалась, отделывалась кожей, черепаховым панцирем и инкрустировалась драгоценными металлами. Использовались дорогие обивочные ткани. Все это делало эту мебель доступной только представителям элиты.

В настоящее время можно использовать промышленное производство для изготовления общедоступной мебели и предметов декора в стилистике барокко. Так с помощью штамповки (процесс пластической деформации материала с изменением формы и размеров) можно легко создавать сложные формы барокко, изготовление которых было сложной ручной и дорогостоящей работой мастеров. Также литье (это технологический процесс производства заготовок, представляющий собой заполнение предварительно изготовленной литейной формы жидким материалом с последующим его затвердеванием) значительно упрощает создание барочных элементов декора или предметов мебели.

Благодаря современным материалам, промышленные изделия могут быть значительно дешевле, а выглядеть так же как дорогостоящие предметы стиля барокко, для изготовления которых использовались элитные обивочные ткани, древесина и камни.

Список литературы

1. <http://www.inter-meb.ru/stili/barokko/>
2. <http://smallbay.ru/baroc.html>
3. <http://www.restavraciy.ru/interes/stili/barocc.html>
4. <http://pnz-remont.ru/stil-barokko-v-interere/>
5. <http://womanadvice.ru/mebel-v-stile-barokko>

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ДИЗАЙН ДОХОДНЫХ ДОМОВ МОСКВЫ НАЧАЛА XX века

Студ. Богатова С.С., гр. ДС-122

Научный руководитель доц. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Самой популярной формой решения квартирного вопроса в дореволюционной Москве были доходные дома и занимали они до 40% рынка жилья. До 1917 года в городе насчитывалось около 800 доходных домов.

Доходный дом – это многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду. Как тип архитектурного сооружения он сложился в Европе в 1830 – 1840 гг. и к XX веку стал одним из основных типов городского жилья. Здания имели сотообразную пространственную структуру – однородные по планировке квартиры группировались вокруг лестничных клеток, коридоров и галерей.

С точки зрения художественного оформления зданий доходных домов сложились устойчивые тенденции дизайна. Многообразным архитектурным декором, как правило, украшался лишь парадный, уличный фасад. Цель исследования – анализ и систематизация сложившихся тенденций архитектурно-художественного оформления декоров фасадов доходных домов конца XIX века – начала XX века.

Для исследования декора фасадов зданий были выбраны доходные дома П.М. и С.М. Третьяковых, Ф.И. Афремова, М.Н. Миансаровой, церкви Троицы на Грязех, Г.Г. Солодникова.

При анализе оформлений доходных домов было выявлено, какие из видов монументально-декоративного искусства имели больший успех при отделке фасадов зданий. Так как, выбранные нами здания, были построены в период с 1891 г. по 1912 г., становится очевидным то, что здания были построены из камня или кирпича, и деревянная резьба не имела здесь места быть. Зато процветали различные архитектурные элементы, такие как пилястры, эркеры, декоративные наличники и многое другое. Использование рельефов в оформлении фасада также не было редкостью.

Анализируя монументально-декоративное оформление фасадов, был сделан вывод, что владельцы доходных домов стремились не отставать от тенденций в архитектуре своего времени, а также делали все, чтобы здание имело привлекательный вид, формы, масштаб и этажность, от чего напрямую зависела коммерческая составляющая доходного дома.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН В СТИЛИСТИКЕ АР-ДЕКО

Студ. Григорощук Е.И., гр. ДП-1-13
Научный руководитель проф. Иванов А.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Стиль Ар-деко, возвестивший о своем возникновении в 1925 г. на Всемирной выставке декоративного искусства в Париже и не выходящий из моды до Второй мировой войны, является одним из самых изысканных и привлекательных стилей искусства и дизайна XX века. Он передает особое настроение и образ жизни, появившиеся на Западе после шока Первой мировой войны и русской революции. Он давал возможность наслаждаться жизнью здесь и сейчас. (Савельева О.О. «Бывают странные сближенья...» / Человек : журнал. – 2003. № 4.)

Ар-деко называли «зигзаг-модерном». Он возродил интерес к роскошному декору и многосложным формам, но был более экзотичен и эклектичен. Он сочетал все современные ему общеевропейские художественные течения в искусстве и дизайне, включая авангардистские с увлечением археологическими открытиями культур древнего Египта и древних цивилизаций Америки.

Ар-деко называли стилем буржуазной роскоши и шика. Отличительные черты этого стиля составило увлечение затейливыми орнаментами с этническими геометрическими узорами; использование дорогих экзотических и современных материалов – слоновой кости, крокодиловой кожи редких пород черного и красного дерева в сочетании с блестящей хромированной сталью, алюминием, латунью и серебром; изобретение смелых геометрических форм с ломаными линиями при создании зданий, мебели, ювелирных украшений; использование контрастов интенсивных цветов.

Несмотря на увлечение роскошью дизайнеры Ар-деко сумели сделать этот стиль достоянием многочисленных представителей среднего класса, благодаря тому, что использовали возможности промышленного производства.

Ар-деко стал первым промышленным стилем. Он приобрел широкую базу для производства и реализации своих изделий благодаря развитой сети четырех парижских универсамов. Они специализировались на «bonmarche» □ доступных товарах, вызвав новую тенденцию – увеличение производства промышленных изделий для массового потребления, обладавших яркой образной и эстетической привлекательностью. Роскошные изделия ручного производства в стилистике Ар-деко стали образцами изделий ширпотреба.

СИМВОЛЫ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ ОТ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА ДО ХРИСТИАНСТВА

Студ. Засимова И.С., гр. ВДС-091

Научный руководитель доц. Дубровин Г.Ф.

Кафедра Дизайна среды

Передача информации в виде символов, происходит на всем протяжении развития человеческой цивилизации, независимо в каких регионах мира зародились и в какие перешли. Символ представляет собой эволюционное закодированное знание человеческого развития.

На протяжении развития человеческой цивилизации символы являлись не только закодированной информацией, но и широко представлены в архитектуре, скульптуре, живописи и дизайне человеческой деятельности. Символом может быть не только изображение, но и изображенное действие. Цвет, в котором изображен символ, играет не менее важное значение в расшифровке. Но не только отдельные элементы здания или декора могут иметь символическое значение, ведь и само архитектурное сооружение может быть символом.

Символы отражают не только деятельность человека, но и его мировоззрение. Они представлены в религиозном аспекте, начиная с древних цивилизаций Шумерских, Древнего Египта и заканчивая сегодняшними религиозными ответвлениями от мировых религий. Символы перекочевали в современную жизнь человека, отражая историю, мифы и реальную действительность.

В наши дни символика так же активно используется при проектировании архитектурных сооружений во всем мире. Так же символы используются в знаках визуализации (дорожные знаки, знаки внутренней навигации здания и т.д.), чаще всего они разрабатываются под общий интерьер, неся определенную закодированную информацию.

Благодаря этому мы можем сделать вывод – сохраняя традиции, вновь строятся сооружения с внутренним, внешним и прилегающим дизайном, архитектура которых не утратила своего символического значения.

ДИЗАЙН-ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ СРЕДЫ. УЛИЦА СПИРИДОНОВКА

Студ. Кнауб Э.В.

Научный руководитель доц. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Москва – это не только столица с множеством округов, но и город со своей многовековой неповторимой историей, которая до сегодняшних дней хранится в памятниках архитектуры и искусства. Особый интерес представляют улицы, хранящие тайны многих поколений. В данном исследовании была взята улица Спиридоновка.

Улица получила свое название по церкви Спиридона, которая известна с 1627 г. В 1812 г. храм, как и многие московские здания, сильно пострадал, но в целом сохранился. После революции 1917 г. усадьбы и дома разделили перегородками на коммунальные квартиры, среди жителей активно велась кампания за разрушение храма. В 1930 г. храм снесли, и от него не осталось буквально ничего. В 1941-1994 г.г. улица была переименована в память о писателе Алексее Николаевиче Толстом (1883-1945 г.г.), жившем на этой улице. В 1960-1970-е года обветшавшие старинные постройки пошли на слом. На их месте возводились многоэтажные жилые дома для советской элиты. В настоящий период улица переживает новый этап в своей истории. Бывшая окраина, улица дворянских усадеб и особняков превращается в один из деловых и финансовых центров столицы.

За всю многовековую историю можно выделить 3 этапа развития улицы Спиридоновки:

1. В 1910-1930 г.г. значительная часть исторических построек утратила свой первоначальный вид в связи с изменением статуса зданий. Дома были муниципализированы Государственными организациями, что привело к потере исторического облика многих зданий.

2. В 1930-е годы был уничтожен ряд крупнейших в городе православных храмов и монастырей. Храм Христа Спасителя был взорван в декабре 1931 г. В 1937 г. был уничтожен располагавшийся на Пушкинской площади Страстной монастырь. Церковь Спиридона была также снесена в 1930 годах. С 1932 г. в Москве уничтожено не менее 426 памятников мирового значения.

3. В конце 1960-х □ начале 1970-х годов в результате желания властей расширить некоторые улицы, построить в центре города многоквартирное жильё и новые госучреждения, был снесён ряд исторических зданий. На месте исторической застройки в центре города появлялись типовые многоэтажные панельные дома.

ИСКУССТВО СВЕТА

Студ. Ковалевская О.В., гр. ДК-112
Научный руководитель Задворная С.Т.
Кафедра Декоративной живописи и графики

За последнее время, с развитием науки усовершенствовались и изменились материалы для творчества. Уже давно ушли на задний план хорошо известные всем кисти, масляные, акварельные или гуашевые краски. Благодаря науке и её открытиям, творчество становится инновационным и выходит за обыденные рамки, приобретая новую форму и звучание.

Так, ещё в XX веке изобретатель Владимир Баранов-Россине преобразовал обычное пианино в оптофон, в инструмент, который генерировал звуки и проецировал изображение на плоскости. Таким образом, у человека появилась возможность не только услышать звуки, но и увидеть их.

Изобретение Баранова-Россине послужило своеобразным толчком к развитию светового искусства. Его проекция света на плоскости вдохновляла художников-изобретателей на создание новых форм творчества.

Наравне с оптофоном появляется новое, ни с чем не сравнимое световое искусство под названием «фризлайт». В переводе с английского фризлайт (Freezelight) — замороженный свет. Это искусство рисования светом при фотосъёмке. С каждым годом интерес к такому рода творчества только растёт, и занимаются им, как простые любители, так и профессиональные фотографы и художники. Сегодня уже более 50000 человек в России знают, что такое фризлайт, регулярно рисуют светом, обмениваются опытом в профильных группах различных социальных сетей. Чаще всего фризлайт применяют в рекламной индустрии, и в фотоработах.

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря синтезу науки и творчества появляются новые виды искусства, вызывающие интерес, как у деятелей культуры, так и у научных сотрудников. Тем самым, подобное искусство объединяет людей с различными типами мышления, с различным мировоззрением и взглядами.

Целью данного исследования является доказать, что синтез науки и творчества способен создать новые виды искусства, в данном случае такой вид инновационного изобразительного искусства, как фризлайт.

СОВРЕМЕННЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ МОЗАИКИ

Студ. Леонова Е.С., гр. ДП-121

Научный руководитель ст. преп. Аккуратнова Г.А.

Кафедра Промышленного дизайна

Искусство формирования мозаики старо, как мир. Еще в древнем Шумере, пять тысячелетий назад, талантливые люди научились инкрустировать престижные постройки мозаикой из глиняных палочек конической формы. В дальнейшем труженики искусства научились создавать мозаичные шедевры из камней и стекла (смальты), керамических плиток.

Современная мозаика стирает все грани и каноны классического искусства, тем не менее, основываясь на них, предоставляя художнику максимум свобод в творчестве, для достижения самых смелых идей художники применяют сочетания смальты, металла, дерева, полимеров, керамики, стекла и разнообразных подручных предметов, которые могут оказаться и просто мусором (так называемая «трэш мозаика»). В данной работе, я собрала самые необычные работы, чтобы показать, что вдохновение можно найти из невозможного на первый взгляд.

Во-первых, это панно из бекона, бобов, макаронных изделий американского художника Джейсон Месира, который живет и творит в солнечном Сан-Франциско.

В-вторых, мозаика из винных пробок. На этом поприще преуспевает некто Скотт Гундерсен из США.

Художник из Албании Саимир Страти делает картины из кофе в зернах и является шестикратным рекордсменом Книги Гиннеса, как автор самой большой мозаики из зубочисток, самой большой мозаики из гвоздей, из шурупов, из пробок.

Художница из Чикаго Мэри Эллен Крото любит творить из мусора. Однажды она создала автопортрет и в качестве изобразительного средства выбрала разноцветные крышки от бутылок.

Мозаицист Эд Чепмен использует для создания шедевров различные материалы – камни, керамические черепки, рваную бумагу. Для портрета рок-гитариста выбрал разноцветные гитарные медиаторы.

Так разнообразны современные мозаики. Все эти эксперименты с материалами несомненно приносят огромный вклад в развитие, казалось бы, самого древнего и консервативного вида искусства.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛИСТИКИ РОКОКО В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Малюкова А.С., гр. ДП-1-13

Научный руководитель проф. Иванов А.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Аристократический стиль рококо возник во Франции и распространился по всей Европе в 18 столетии. Центрами его формирования стали салоны, отели (французские дворцы) и особняки знати, стремившейся с помощью искусств устроить в своих интерьерах галантный «праздник жизни» и превратить быт в театральное представление. Это стремление было сполна удовлетворено мастерами стиля – универсальными художниками-декораторами на основе синтеза всех искусств. Главным направлением развития стиля стало оформление интерьеров знати для светского общения, флирта театрализованных маскарадов, всевозможных забав и развлечений. Эстетические критерии этого стиля определили своеобразие аристократических вкусов – стремление к галантному, изящному грациозному, элегантному. Характерными чертами стиля стали «рокальные» формы – динамичные, витиеватые и ассиметричные; линии – завитки криволинейные S-и C-образные; затейливые орнаменты – виньетки; нежные пастельные тона. Этими чертами были наделены все элементы интерьера и его убранства.

Современные технологии и материалы промышленного производства дают возможность использовать главные достижения рококо в создании изысканной и комфортной среды.

В отделке стен в стиле рококо впервые в истории европейского интерьера использовались бумажные обои. Более совершенные промышленные технологии открывают возможности воспроизводить и тиражировать образцы рокального декора. Для украшения стен и потолков в интерьерах рококо использовалась белая или золоченая лепнина из стукко-виньетки картуши, маски и гротески в сочетании с рокайлями (морские ракушки). Сейчас эту дорогостоящую лепнину можно создавать из полиуритана методом штамповки. Современные декоративные штукатурки дают возможность имитации мраморной облицовки стен. Красители позволяют воспроизводить мягкий блеск шелковых или глянцевых тканей, которыми обивали стены салонов. Живописные плафоны на однотонных потолках теперь могут имитировать натяжные потолки. Дорогие наборные паркетные и мраморные полы можно заменить дешевым ламинатом. Особого внимания заслуживает разнообразная мебель рококо. В ней изящество форм и изысканность декора сочеталось с удобством. Однако дорогостоящая резьба по дереву и отделка делала ее доступной только для знати. Теперь, благодаря использованию синтетических материалов и техники литья и штам-

повки, образцы мебели рококо можно воспроизводить для массового потребителя.

РЕПЛИКА ЖИВОПИСИ В КЕРАМИКЕ

Студ. Сенькина Т.В., гр. ДС-122

Научный руководитель проф. Лукина Д.С.

Кафедра Дизайна среды

Очень часто картины разных художников служат вдохновением для дизайнеров, декораторов или архитекторов в создание различных проектов. Эти интерпретации могут быть воплощены в мебели, текстиле, в разных декоративных составляющих интерьера или в виде арт-объектов. Если говорить о декоративном наполнении интерьеров, то конечно очень многое можно воплотить в керамике. Например, интерпретировать в керамике понравившуюся картину художника в виде декоративной вазы или основания для светильника, разнообразных фигурок или декоративного панно. В моей работе меня больше всего интересовало последнее, т.е. роль декоративного панно в интерьере.

Часто дизайнеры в своих проектах с целью визуальной организации пространства включают в интерьер такой декоративный элемент, как панно. Оно может служить как небольшим украшением, в рамке или без, так и достигать существенных размеров, создавая общий сюжет изображения, переходящий порой с одной плоскости на другую. Декоративное панно – это способ декора стен, которое создает определенные иллюзии в пространстве, таким образом, соединяет или разделяет интерьерные зоны, визуально расширяет или отдаляет некоторые плоскости или может просто являться ярким пятном, подчеркивающим особенность стиля. Панно вполне можно назвать одной из разновидностей арт-объектов, потому что это тоже произведение искусства и для его изготовления также можно использовать самые разнообразные материалы. Наиболее часто используются дерево, бамбук, керамика, камень и мозаика. Как правило, декоративные панно имеют ярко выраженный объем и рельеф.

Эта тема меня очень заинтересовала, поэтому я решила сделать свое небольшое декоративное панно. Так, одна из картин Эдгара Дега вдохновила меня на интерпретацию ее в керамике. Я выбрала работу Эдгара Дега под названием «Танцевальная студия», потому что для меня, его картины, посвященные труду балерин, являются одними из основных работ, характеризующих его творчество. Получилась реплика живописи в керамике в качестве небольшого декоративного панно в интерьере. Такой декоративный элемент может послужить хорошим акцентом в интерьере или просто являться приятным дополнением в нем.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПОЛОЙ НИТИ В ПРОЦЕССЕ НАМАТЫВАНИЯ

Студ. Пахмутова Ю.С., Серова Л.Д., гр. ТТ-1-14

Научный руководитель Кузякова С.В.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Мембранные технологии основаны на преимущественной проницаемости одного или нескольких компонентов жидкой или газовой смеси, а также коллоидной системы через мембрану (от лат. membrana – перепонка, перегородка). Мембраны могут быть в виде пластин, трубок, рулонов и полых волокон. Методы получения полволоконных мембран (из-за малых размеров диаметров) ограничены по сравнению с методами получения остальных мембран. Одним из важных вопросов при получении полых нитей любым способом является разработка устройств для приема полых полупроницаемых волокон.

При намотке полых нитей потеря устойчивости может произойти под действием радиального давления, возникающего в теле намотки от نامоточного натяжения. В результате полученных теоретических расчетов были установлены оптимальные параметры намоточного натяжения и числа слоев процесса формирования паковок, при которых отсутствует потеря устойчивости полых нитей.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЕЧЕРНИХ ПЛАТЬЕВ В ПРОГРАММЕ COLOR DRAW

Студ. Выборнова Д.Г., гр. ЛТШ-14

Научный руководитель доц. Мальцева Е.А.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Применение графической программы COLOR DRAW позволяет не только сократить время работы над проектом, но и расширить палитру графических и технических возможностей дизайнера. Создание эскиза начиналось с использования готовой фотографии фигуры. Контур фигуры обводится кривой Безье, причем туловище и голова обводятся отдельно. Затем таким же образом обводились участки теней и оттенков для получения эффекта объема. С помощью заливки инструментом «Цветовая пипетка» получили нужный цвет выполняемого изображения фигуры.

На основе полученного контура фигуры разрабатывались эскизы одежды. Алгоритм создания эскиза аналогичен описанному ранее.

Следующий этап работы состоял в наложении фактуры материала на прорисованный эскиз. В качестве материала использовалась кожа, импор-

тированная из библиотеки материалов, имеющихся в других графических программах.

Созданный эскиз становится цельным объектом, который можно переносить на определенный фон, разрабатываемый в меню «Фон страницы». Для данного эскиза использовался импортированный из интернета фон.

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗОВ ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ В МОРСКОМ СТИЛЕ ПРИ ПОМОЩИ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ADOBE PHOTOSHOP

Студ. Фролова П.Ю., гр. ЛКШ-114

Научный руководитель доц. Мальцева Е.А.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Выбор данного графического редактора для выполнения эскизов обусловлен простотой разработки различных вариантов моделей и дальнейшей их распечатки во всей цветовой гамме на бумажном носителе. Кроме того, меню «Кисть» в данном графическом редакторе имеет неизмеримо больше функциональных возможностей, чем такая же функция в других графических редакторах.

В качестве исходного эскиза использовался эскиз только одной модели, выполненный от руки в акварели.

Программа позволяет на отсканированный и вставленный в редактор эскиз наложить так называемые слои. Рабочим является только один слой. Остальные – невидимы. В каждом слое прорабатываются различные элементы эскиза. По окончании, в готовом эскизе все слои становятся видимыми.

Меняя содержание слоев, получают различные модели летних платьев одной и той же конструкции, но различные по цветовому решению.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕТОК В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Студ. Кудрявцева М.М., гр. ДК-214

Научный руководитель проф. Никифоров В.М.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Наглядное изображение объектов в виде орнаментов, узоров, земельных участков со сложной конфигурацией дорожек, клумб, рабаток, альпийских горок, водоемов и т.д. можно с успехом выполнять с помощью

применения горизонтально-расположенной перспективной сетки, которая строится в соответствии с теорией линейной перспективы.

Сущность способа заключается в том, что на предметной плоскости строится план объекта, например фрагмент участка ландшафта в определенном масштабе. Предметная плоскость при этом совмещена поворотом вокруг основания картины с картинной плоскостью.

На этот план наносится сетка, состоящая из квадратов. Сетка наносится таким образом, чтобы одни стороны квадратов были перпендикулярны, а другие параллельны основанию картинной плоскости.

Так как пучок прямых линий, перпендикулярных к основанию картины, а, следовательно, и к самой картинной плоскости в перспективе должны сходиться в главной точке картины, а пучок прямых, параллельных картинной плоскости в перспективе должны остаться параллельными основанию картины, строим сетку плана на картинной плоскости в перспективе.

Для большей наглядности строящегося изображения объекта желательно задаваться высоким горизонтом.

При выборе расположения точки зрения на расстоянии от картинной плоскости, равном от 1,5 до 2,0 ширины картины, по характерным точкам плана находим на картинной плоскости их перспективные изображения и, соединяя их соответствующими прямыми или кривыми линиями, выполняем наглядное изображение плана в перспективе.

ЭКСТЕРЬЕР СПОРТИВНОГО ЗДАНИЯ

Студ. Гумненко К.С., гр. ДГ-214

Научный руководитель доц. Фатеев В.И.

Кафедра Начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики

Потребность в изображениях пространственных объектов на плоскости возникла в связи с решением различных практических задач (например, строительство зданий и других инженерных сооружений, развитие живописи и архитектуры и т.п.).

Построение экстерьера здания в перспективе дает возможность дизайнеру и архитектору ощутить и увидеть всю полноту наглядного изображения отдельных частей проектируемого объекта.

При построении данного объемного объекта использована линейная перспектива с вертикально расположенной плоскостью картины.

Как известно, существует несколько методов построения перспективы пространственных объектов – метод архитекторов, радиальный метод, метод перспективной сетки и другие.

В данной работе использован метод архитекторов, который наиболее часто применяется в архитектурной практике.

Для построения экстерьера данного здания в перспективе заданы план и фасад проектируемого сооружения. Выбраны положения картины, высота линии горизонта на фасаде здания, расстояние зрителя до картины и угол зрения (300). Причем, в данном случае использован способ построения перспективы с двумя точками схода.

Этот способ основан на том, что элементы архитектурных сооружений в основном представляют собой параллелепипеды, горизонтальные ребра, которые имеют два направления с двумя точками схода, расположенными на линии горизонта.

Перспектива, построенная с двумя точками схода, получается достаточно точной, а построения просты и не трудоемки.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ САДОВНИЧЕСКОЙ УЛИЦЫ

Студ. Бабкина Д.А., гр. ДС-102
Научный руководитель Вышегородских Б.А.
Кафедра Дизайна среды

Данная работа рассматривает проблемы городской среды на примере Садовнической улицы. Одна из основных задач – решение дорожно-транспортной проблемы и как частное решение необходимость создания дополнительных парковочных мест, а именно между домами 35 и 35 стр 1.

МГУДТ – как центр улицы может быть представлен не только как учебное заведение, но и как центр современного дизайна. Внесение элементов металлических конструкций позволит придать зданию современный вид и подчеркнуть, что это центр дизайна. В качестве фасадного решения предложена объемно-пространственная композиция из зеркальной нержавеющей стали. Спереди от главного входа расположены абстрактные скульптуры и автобусная остановка с обновленным дизайном, выполненные из нержавеющей стали, что собирает ансамбль воедино.

МГУДТ находится в исторической части города, поэтому необходимо решить проблему зон отдыха. Как пример решения – создание зоны отдыха во внутреннем дворе с помощью монтируемой конструкции, которая в летний период времени служит беседкой или летним кафе.

Проблема реставрации и оформления фасадов технических зданий решается с помощью граффити и абстрактной живописи, что получило широкое распространение в Европе.

В качестве освещения на территории улицы были использованы классические фонари, но во внутреннем дворе МГУДТ предусмотрена подсветка элементов конструкций, которая служит фоном и дополнительным освещением двора и выставки «Ночь дизайна», а также служит опорой для подвеса макетов и работ.

Проблему озеленения города включает дополнительные зеленые посадки вдоль дорог, я предложила сделать небольшие емкости для выращивания деревьев непосредственно в скамьях, а так же озеленить сами фасады и крыши домов.

Для организации программы «Город доступный для всех», необходимо решить проблему навигации и установки указателей в городе, которые помогли бы ориентироваться в нем. В моем проектном решении как пример рассмотрена навигация с конкурса «ПроФорма» «Булавки в городе».

Предложенное мной решение актуальных проблем Садовнической улицы – это только концепция, которая имеет как свое рациональное зерно, так и свои слабые стороны. Но очень хочется видеть свой город ярче и чище, светлее и удобнее для всех жителей.

КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТОВЫХ ИСТОЧНИКОВ В ИНТЕРЬЕРЕ

Студ. Новикова М.В., гр. МАГ-Д-14

Научный руководитель доц. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Освещение интерьера – высокое искусство. Это достигается использованием разных видов светильников и их размещением в интерьере. Значение правильно организованного освещения часто недооценивается в оформлении интерьера.

Современные исследователи подтвердили, что местоположение источника света, его яркость и направленность, не только влияет на настроение и самочувствие человека, но и способствует осуществлению той или иной деятельности.

Классификация светильников внутреннего освещения по основному назначению: для производственных помещений, помещений общественных зданий, жилых помещений.

Классификация светильников по возможности перемещения при эксплуатации: стационарные и переносные.

Классификация стационарных светильников по способу крепления или установки: встраиваемые, потолочные, подвесные, настенные.

Классификация нестационарных светильников по способу крепления или установки: настольные, напольные, ручные, головные.

Классификация светильников по основной светотехнической функции: общего освещения, местного освещения, комбинированного освещения, экспозиционного освещения, декоративные, ориентационные.

Классификация светильников по характеру светораспределения: прямого света, преимущественно прямого света, рассеянного света, преимущественно отраженного света, отраженного света.

Классификация светильников по способу питания лампы: сетевые, с индивидуальным источником питания, комбинированного питания.

Классификация светильников по возможности изменения положения оптической системы: подвижные, не подвижные.

Классификация светильников по возможности изменения светотехнических характеристик: регулируемые, нерегулируемые.

Грамотное и умелое использование классификации световых источников позволит дизайнерам и людям, не обладающими необходимыми знаниями, создать хороший продуманный интерьер, используя возможности осветительного оборудования по максимуму.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПАМЯТНИКАМИ АРМЯНСКОЙ И ВИЗАНТИЙСКОЙ МОЗАИЧНОЙ ЖИВОПИСИ

Студ. Адамян М.А., гр. ДК-112

Научный руководитель ст. преп. Козлова Л.И.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Одним из важнейших очагов средневековой художественной культуры Европы и Ближнего Востока было византийское искусство, т.е. искусство народов, объединенных в период с конца 4 до середины 15 века.

Политическое и культурное влияние Византии в течение всех Средних веков распространилось сильно в искусстве народов, приходивших в какое-либо соприкосновение с ней. Приёмы византийского зодчества проникли в различные, даже отдалённые, края тогдашнего мира, но нигде зодчество Византии не повлияло так сильное, как в Армении. Армения и Византия находились в тесных политических и культурных отношениях.

Византийская культура – это особенный, оригинальный и самобытный тип культуры. Самобытность ее состоит в том, что она очень отличается от средневековой культуры Европы особенными элементами восточных цивилизаций, вместе с тем ей не были чужды детали мусульманской и античной культуры. Византийская культура подарила миру свой собственный художественный феномен. Основными отличиями византийского художественного стиля было то, что в нем не пытались воспроизвести отображение окружающего мира, а само художественное творчество не было средством самовыражения автора. Художники в первую очередь были своеобразными проводниками духовности. Они воплощали высший божественный мир на полотнах.

Целью данного исследования было провести анализ взаимосвязи между памятниками армянской и византийской мозаичной живописи. Памятники живописи – это искусство и наука, пришедшие к нам из древности. Подобно науке искусство служит познанию окружающей действительности.

тельности. Традиционное мозаичное искусство служит фундаментом инновационного развития.

Многие миниатюры, которые примыкают к византийской живописной традиции, представляют собой большой интерес, как в армянском, так и византийском искусстве. Основной акцент делается на византийских художественных влияниях в области изобразительного искусства. Византийский период в истории мозаики отмечен множеством инноваций и применением смелых решений. Попытка представить общую картину армяно-византийских культурных взаимосвязей, показать непрерывность данного процесса в контексте армянского искусства, безусловно, не может быть исчерпывающей, но дано, чтобы внести некоторую ясность в общее понимание данного процесса.

ВИТРАЖ. ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Студ. Строганова И.Д., гр. ДК-112

Научный руководитель ст. преп. Задворная С.Т.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Витражное искусство в России имеет недолгую историю. Рассматривая историю витража, следует отметить, что в Древней Руси, витражное оформление носило эпизодический характер и не нашло широкого применения. Витражи встречались исключительно редко и находились в домах лиц, принадлежащих к высшим кругам русского общества.

Изготовление витражей тесно связано с производством листового стекла и напрямую зависит от уровня развития стекольной промышленности страны. В XVIII в. центр производства русского художественного стекла был перенесен в Петербург и его окрестности. К середине XVIII века относится и зарождение русской науки о стекле, у истоков которой стоял М.В. Ломоносов. Ломоносов. Не удовлетворенный имеющимися образцами, он начал в 1740-х гг. самостоятельно разрабатывать рецептуру цветного стекла. Работая в созданной им лаборатории Академии наук, ученый добился получения стекла богатой цветовой гаммы.

Витраж, в отличие от многих других видов искусств, выходит за границы отведенного ему места в иерархии художеств. Он имеет тесную связь с изобразительным и прикладным искусством, архитектурой и стеклоделием.

Архитектурой классицизма витраж не был востребован. История собственно русского витража началась в эпоху эклектики. В эпоху модерна искусство витража достигает своего подлинного расцвета.

Целью данного исследования было определить место витражного искусства русской культуре, охарактеризовать основные этапы его развития. Определить комплекс причин, положивших начало истории русского вит-

ража. Охарактеризовать российскую стекольную промышленность. Определить основные иконографические мотивы и выявить изменения художественной формы и техники витража в периоды эклектики и модерна.

Таким образом, начиная с Древней Руси и заканчивая сегодняшним днем, стекло прошло не короткий и сложный путь. Художественный витраж – это особый вид монументально-декоративного искусства. Богато его прошлое, безграничны его перспективы.

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА И КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Студ. Зайцева М.А., гр. ДС-121

Научный руководитель проф. Ермолаева Л.П.

Кафедра Декоративной живописи и графики

Тема работы – разработка дизайна и концепции развития среды Республики Крым. Эпиграфом к этой работе лучше всего подходят слова поэта Максимилиана Волошина: «Ни в одной стране Европы не встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму... Это вытекает из расовой и культурной насыщенности Крыма... Его будущее гораздо теснее связано с его прошлым, чем может показаться».

Современный дизайнер должен владеть основами экономики, психологии, социологии и прочими отраслями знания.

Для разработки стратегий и долгосрочного планирования развития регионов используют кластерный метод и форсайт.

Результатом применения кластерного подхода становится развитие не отдельных направлений, а комплекса взаимосвязанных отраслей и региона в целом.

21 марта 2014 г. Президент России подписал законы о принятии Крыма и Севастополя в состав России и о ратификации договора. Независимая Республика Крым преобразовалась в два субъекта России – Республику Крым и город федерального значения Севастополь.

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» предусмотрено создание шести отдельных туристско-рекреационных кластеров на полуострове. Создание современной инфраструктуры включает в себя транспортную составляющую, обеспечение водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения. Планируется возведение новых и глубокая реконструкция существующих объектов с учётом экологической составляющей и мнения жителей региона.

Для того чтобы Крым развивался как целое, нужно осуществить грандиозную программу дорожного строительства. Нужен системный план развития региона. Зона развития – весь полуостров.

Только эффективные действия в экономике и социальной политике в сочетании с жестким антикоррупционным контролем станут залогом превращения Крыма в действительно процветающий, передовой субъект Российской Федерации, своего рода эталон.

ПОП-АРТ. ЕГО ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

Студ. Когай К.А., Докукина А.Д., гр. ДС-213
 Научный руководитель проф. Ермолаева Л.П.
 Кафедра Декоративной живописи и графики

Поп-арт (англ. Pop-art) или популярное, общедоступное искусство – направление возникшее в 1950-60х годах как реакция на абстрактный экспрессионизм в изобразительном искусстве.

Идея поп-арта заключается в следующем. Представители поп-арта провозгласили своей целью «возвращение к реальности». Поп-арт вернул предмет в искусство, но он был нарочито бытовой, связанный с современной индустриальной культурой.

Поп-арт возник в начале 1950-х годов практически одновременно в Великобритании и США как реакция на элитарность авангардных направлений изобразительного искусства. Начальные теоретические разработки поп-арта появились в Англии в Институте современного искусства Лондона. Сформировалась «Независимая группа». Художники поп-арта – Энди Уорхол, Ричард Гамельтон, Питер Блейк, Дэвид Хокни, Рой Лихтенштейн.

В работе дана характеристика поп-арта в интерьере. Стены – лучше, если стены будут разных цветов с оптическими иллюзиями. Мебель – броская и кричащая мебель разных форм и размеров из пластика яркой расцветки. Декор – обилие ярких картин, оригинальных светильников, нестандартных ваз и всего того, что не вписывается в шаблоны и стандарты классического дизайна.

ПАБЛО ПИКАССО. ПЕРИОД ОСМЫСЛЕНИЯ УЖАСОВ ВОЙНЫ. ГЕРНИКА

Студ. Распопина К.В., гр. ДС-2-13
 Научный руководитель проф. Ермолаева Л.П.
 Кафедра Декоративной живописи и графики

Немногим удавалось достичь такой популярности и силы воздействия на искусство XX в., как Пабло Пикассо. Ни один другой художник со-

временности не реагировал так остро и вдохновенно на события и важнейшие проблемы века.

Его творческий путь делят на несколько периодов: «голубой», «розовый», «кубизм» и «период осмысления ужасов войны («Герника»).

Пожалуй, самый важный период в творчестве Пабло Пикассо – период осмысления ужасов войны.

В начале января 1937 г. правительство Испанской республики заказало Пикассо большое полотно для испанского павильона на Парижской международной выставке. И вот 26 апреля 1937 г. нацистская авиация бомбила баскский город Гернику. 1 мая Пикассо выполнил свои первые зарисовки по теме. Реакция Пикассо на это была нравственной реакцией.

«Герника» представляет собой полотно-фреску, написанную маслом в чёрно-белых тонах, 3,5 м высотой и 7,8 м длиной. «Герника» изображает сцены смерти, насилия, зверства, страдания и беспомощности. Образы переданы достаточно в упрощённой форме. Все сцены разворачиваются в пределах комнаты, напоминающей подвал. Героями данной картины являются: рыдающая мать с мёртвым ребёнком на руках; стоящий рядом бык с выраженным равнодушием, который топчет павшего воина; лошадь, падающая в агонии; античная маска; женщина с ужасом на лице; голубь в панике; фигура с поднятыми от ужаса руками. Все образы глубоко пронизаны символикой от и до.

Кубизм и плоская живопись без перспективы – две главные черты, которые придают всей работе единство. Выбор черно-белой палитры передает хронологическую близость к газетной фотографии того времени, отражает безжизненный характер войны.

Творчество Пикассо оказало огромное влияние на искусство XX в. Им было написано очень много работ, в которых сам рисунок не важен, важна суть произведения, смысл. Рассматривая «Гернику», нам видно то, как Пабло Пикассо переживал, беспокоился за разрушенный город.

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ БЕЗБАРЬЕРНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ ГРАЖДАН

Студ. Золина А.Е., гр. ДС-121

Научный руководитель проф. Ермолаева Л.П.

Кафедра Декоративной живописи и графики

В основе формирования безбарьерной среды лежит идея интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, создание условий, при которых они не чувствовали бы себя ненужными и брошенными.

Входы в здания, лифты, лестницы, другие пространства общего пользования не дают возможности для перемещения. Это сдерживает их

подвижность, а многим и вовсе не позволяет покидать свое жилище. Для каждой категории инвалидов предусмотрены свои специфические меры, обеспечивающие свободу их передвижений.

Проблема обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры является актуальной задачей при проектировании и строительстве различных социальных объектов.

Сегодня широкая трактовка доступности городской среды предполагает равноправное участие людей с ограниченными возможностями во всех сферах жизнедеятельности общества. Принцип универсального дизайна побуждает создавать предметы, здания и конструкции, которые могут быть использованы абсолютным большинством людей без надобности в доработке или усовершенствовании предметов пользования. Когда строители и инженеры используют принципы универсального дизайна, они, прежде всего, производят продукт для потенциального пользователя с целым рядом характеристик. Инвалидность – только одна из них, но среда, созданная для инвалидов, дает преимущества и другим пользователям.

Малодоступное городское пространство диктует горожанам пассивный, или напротив, агрессивный образ жизни, связанный с постоянным настроением на преодоление препятствий, что не может не наложить отпечаток на характер социальных претензий и норм поведения в обществе.

Их образ жизни во многом определяется тем, как они проводят свободное время, какие возможности создает для этого общество. Поэтому очень важно привлекать людей с ограниченными возможностями к участию в спортивных и оздоровительных мероприятиях.

Безусловно, очень сложно в одной публикации отразить все множество проектных идей, но главное, что эта важная тема не остается без внимания специалистов.

ЛИЦЕВЫЕ АПОКАЛИПСИСЫ РУССКОГО СЕВЕРА

Студ. Шибеева С.А., гр. ДК-112

Научный руководитель ст. преп. Задворная С.Т.

Кафедра Декоративной живописи и графики

В фондах Древлехранилища Пушкинского Дома среди тысяч рукописных книг находятся сотни лицевых (иллюстрированных) рукописей XVII-XX вв., найденных сравнительно недавно, во время археографических экспедиций Пушкинского Дома в старообрядческие деревни Русского Севера.

Апокалипсис – Откровение Иоанна Богослова – название последней книги Нового Завета. В собрании Пушкинского Дома находятся лицевые апокалипсисы, созданные местными умельцами, текст в которых сопровождается целой симфонией из красочных миниатюр.

В древнерусской, как и в старообрядческой традиции иллюстрированию подвергались главным образом тексты с толкованиями Андрея Кесарийского. Согласно его воззрениям, в Откровении говорится о событиях, которые должны были бы случиться в конце человеческой истории, следовательно на глазах у любого из живущих свидетелей, тогда как прочие толкователи Откровения предпочитали видеть в них изображения событий давнего прошлого, современного Иоанну Богослову, автору новозаветного текста. Древнерусский текст содержит 72 главы толкований и такое же количество миниатюр. Иллюстрации в лицевых апокалипсисах выполнялись в технике очерковых рисунков пером с раскраской темперой или акварелью. На многих рисунках видны следы первоначальных оттисков с прорисей. Грандиозные картины Апокалипсиса во все века и во всех странах христианского мира провоцировали творческую фантазию художников.

Апокалипсис – книга прозрений, пророчеств и видений. В полном соответствии с пророческим характером Откровения, иллюстрации к нему всегда были максимально абстрагированы от реальности, при этом реальность, явленная в фантастических озарениях, представляла максимально предметной, осязаемой и зримой, сиюминутной и прозревающей одновременно прошлое и будущее.

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Маг. Момот С.И., гр. МАГ-Д-13

Научный руководитель доц. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна среды

Художественные пространственные конструкции способны разнообразить городскую среду, не перегрузив её лишними деталями, сделать её более разнообразной. Они способны организовать в пространственной среде доминантные точки, тем самым сделать пространство материальным. Как и классическая статуарная пластика, пространственные конструкции собирают пространство вокруг себя, но в отличие от традиционной скульптуры они легче вписываются в среду города.

Пространственные конструкции могут оказаться формообразующим началом городского пространства или же, «работать» как фрагмент фасада, находясь в непосредственном контакте с архитектурным сооружением.

При этом важно понимать, что понятия художественно пространственная конструкция и скульптурная композиция не тождественны, и разница понятий заключается в основном в степени взаимодействия каждого из этих объектов со средой. Скульптурная композиция служит в основном эстетической и мемориальной функции, художественная пространственная конструкция вступает в непосредственное взаимодействие с человеком. За

счёт того, что она несёт меньшую смысловую и семиотическую нагрузку с ней можно вступать в непосредственный тактильный контакт, она более сомасштабна человеку, а так же несёт определённую функциональную нагрузку, в соответствии с её местоположением.

Актуальность представленной темы заключается в том, что в молодёжной среде, более мобильной и восприимчивой к новым формам искусства, монумент, в классическом понимании, менее доступен для осмысления. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть вопрос о восприятии иных форм городской пластики в среде большого города. На примере проектируемого опытного образца можно будет заметить, насколько отличается восприятия и взаимодействие со средой художественных пространственных конструкций, нежели монументальной скульптуры.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Студ. Фаттахова А.Р., гр. ДГ-113
Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайна

Целью данного исследования является изучение эмоционально-чувственного переживания городской среды.

Для реализации этой цели выявляются основные понятия:

дизайн городской среды, или урбодизайн, – особое направление профессиональной деятельности, следующее средовому подходу, которое до сих пор у нас еще не полностью осознано и разработано в своих организационных и методологических формах;

понимание среды как освоенного предметного окружения фиксирует наше внимание на самом ее средоточии, на ее субъекте – его ожиданиях, предпочтениях, побуждениях, вкусах, стереотипах сознания и том его мифологическом слое, который реализуется в средовом поведении на уровне автоматизма;

«Аранжировочная ткань» – архаизмы, «осадочные» элементы «средового языка» – те черты традиционного в облике города, которые надеются в массовом восприятии особой ценностью историзма;

сленг, «не отстоявшиеся» элементы «средового языка» – те черты остро современного в облике города, которые возникают независимо от его архитектурного стиля;

стереотипы, осевшие в массовом сознании относительно образа данного города;

память стилей, понимаемых как культурные модели, которые оставили свой след не только в городской архитектуре, но и в общественных представлениях об этом городе.

Изучение эмоционально-чувственного переживания городской среды является актуальным вопросом для градоформирующих профессий, подобно кубу Эшера, где каждая грань обозначает какую-то сторону этих проблем, но все они так переплетены в многомерном пространстве, что ни одну грань невозможно изъять из фигуры, не сломав ее полностью.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИФОПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРА

Студ. Посикора С.А., гр. ДГ-113

Научный руководитель доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Вопросы о сущности мира и принципах его устройства, которые ставились еще в мифологическом сознании, сегодня мы можем реконструировать в виде «мифопоэтической модели». Целостность восприятия мира в мифе приводила к догадкам, которые объективно не могли быть реализованы в научных моделях мира (по крайней мере до возникновения эйнштейновской физики), строящихся скорее на «расчленении» бытия, чем на восприятии его как единого целого.

Мир в мифопоэтической модели изначально понимается как сложная система отношений человека и окружающей природы. «В этом смысле мир есть результат переработки информации о среде и самом человеке, причем «человеческие» структуры и схемы часто экстраполируются на среду, которая описывается на языке антропоцентрических понятий». В результате перед нами предстает универсальная модель мира, построенная совершенно на иных основаниях, чем это осуществляется при абстрактно-понятийном восприятии мира, характерном для современного мышления. Указанные универсальность и целостность представлений о мире в мифологическом сознании были обусловлены слабой разделенностью субъектно-объектных отношений или даже полным ее отсутствием. Мир представлялся единым и неотделимым от человека.

В таком восприятии из целостного представления о мире еще не вычлениются современные способы его постижения: философский, научный, религиозный и художественный. В мифологическом сознании все они еще слиты воедино. Для мифологического сознания специфичным оказывается восприятие уже таких фундаментальных категорий реальности, как время и пространство.

Сознание дизайнеров, работающих в этой новой области профессиональной практики, формируется особым способом и должно для этого пройти определенную подготовку. Самое сложное, трудное и непривычное для него, но и необходимое для решения поставленной задачи – это заранее, еще до начала систематической работы над объектом интеллектуально

постичь и чувственно ощутить особое пространство-время, всю образную систему будущего дизайн-объекта.

СВЕТОДИЗАЙН В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТА И ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА

Студ. Косарева З.А., гр. ДС-103

Научный руководитель Круталевич С.Ю.

Кафедра Дизайна среды

«Архитектура – это чарующая игра массивных форм в свете. Свет и тень раскрывают эти формы...» – Ле Корбюзье.

Все что мы видим вокруг – предметы, здания – все это благодаря электромагнитным излучениям, возникающим на основании физиологического зрительного ощущения. Все это благодаря свету. Исходя из этого можно сказать, что свет является одной из основ, как дизайна интерьера, так и дизайна экстерьера, ландшафта и прочих направлений.

Свет и дизайн, безусловно, неразрывно связаны, так же как свет и цвет (цвет в значении однозначной характеристики самого источника света – исключительно длине волны наблюдаемого излучения).

Свет – это красота, предназначение, характер, символ человеческого сознания. Он определяет цвет, форму, объем, глубину.

Одно из молодых направлений в проектно-творческой деятельности по созданию повседневной среды – световой дизайн, не служащий по отдельности ни искусством ни наукой, а скорее являющийся производной от них. Светодизайн – это воплощение эстетики восприятия, эргономичности и энергоэффективности.

При создании комфортной городской среды важно учитывать основные требования к освещению города, а, также разрабатывая концепцию включать все виды освещения: архитектурное, художественное, праздничное, декоративное, вспомогательное и пр. Только при соблюдении всех направлений в совокупности можно добиться целостного образа.

Основными же требованиями к созданию городской среды являются видимость, безопасность, эстетика, экономика и социальная жизнь. Также важно учитывать взаимодействие света и цвета в архитектуре города. Цвет же это отражение света, без света нет и его.

Световой и цветовой дизайн в целом представляют сложную систему, состоящую из множества приборов, способов управления им, решают эстетические и эмоциональные задачи, определяют общий стиль пространства; он постижение истины в непосредственном контакте с реальностью через прямое откровение.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦВЕТА И ФОРМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Студ. Новичкова К.А., гр. ДС-102

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайна среды

Творческая суть художественного проектирования дизайна архитектурной среды состоит в образном схватывании, прояснении и воплощении жизненных ценностей. Основой же является проектное воображение, как взаимосвязь процессов мышления, направленных на выявление исходных ценностных ориентиров и основных формообразующих среду факторов и на выявление проектных образов средовых объектов, в которых находят удовлетворение замыслы о будущем состоянии жизни.

Проектная деятельность художника-конструктора имеет формообразующий характер. Это значит, что, работая «над формой» и решая стоящие перед ним задачи, художник-конструктор может добиться того, чтобы эта форма стала содержательной, максимально удобной, чтобы она приобрела высокую информативность, стала максимально приспособленной к технологии производства и соответствовала бы представлению людей о красоте и комфорте. Зная закономерное соответствие формы цвету, можно обустроить городскую среду, согласовывая в своей выразительности цвета и формы, чтобы усилить их воздействие. А можно наоборот цветами сглаживать формы и достигать более спокойного зрительного впечатления. И если главное значение в среде придается формам, то и цветовое решение должно отталкиваться от этих форм. И наоборот, если в своем замысле Вы идете от цвета, то в композиции экстерьера формы должны быть подчинены цвету.

Вместе с формой стремительно растет значение цвета, и архитектура сегодня является значительно более красочной, чем десять или двадцать лет назад. Отчасти это связано с появлением цветостойких и не требующих обслуживания материалов и усовершенствованных способов создания цвета.

Современный мир находится во власти культуры, сосредоточенной на визуальном восприятии, поэтому форма и цвет оказывают огромное влияние на способ, которым архитектура выражает себя. Цвет и форма – это основные признаки, придающие оригинальность зданиям и целым городам. Поэтому было бы просто логично гарантировать, что использование цвета и формы с самого начала будет неотъемлемой частью процесса дизайна.

АВАНГАРДНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В КОСТЮМЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУССЕЙНА ЧАЛАЯНА

Асп. Попова В.В.

Научный руководитель проф. Назаров Ю.В.

Кафедра Дизайна среды

В настоящее время процесс формообразования в проектировании костюма занимает одно из важных мест.

Создание формы в дизайне одежды является сложным процессом, который достигается за счет различных пластических приемов, особенностей материалов и самих конструкций.

Так, например, обращаясь к творчеству британского дизайнера киприотского происхождения Хуссейна Чалаяна, следует отметить авторский подход к использованию нетрадиционных материалов и нестандартной техники. Чалаян смело нарушает условности, принятые в мире моды, и создает авангардные коллекции одежды.

В 2000 году, используя прием трансформации, дизайнер разработал коллекцию «Afterword», в которой чехлы с кресел превращаются в платья, сами кресла – в чемоданы, а стол – в кринолин.

В 2007 году, раздвинув границы инноваций и используя высокие технологии, Хуссейн Чалаян создает дистанционно управляемые элементы костюма, где платья то укорачиваются, то удлиняются, то выворачиваются наизнанку.

Еще одним выдающимся произведением дизайнера является коллекция «Readings». Все изделия данной коллекции выполнены с использованием кристаллов Swarovski. Помимо этого Чалаян применил мини-лазеры, управляемые микроэлектродвигателями, создающие неповторимый световой эффект за счёт красного излучения.

Еще одним примером, демонстрирующим нестандартный метод создания формы в сочетании с необычным материалом, является коллекция «Inertia». Дизайнер создает женские платья из латекса, словно застывшие в пространстве, тем самым пытаясь передать в одежде эффект встречного ветра и скорости.

Концептуальные коллекции, «революционные» изделия, неповторимые приемы создания форм, применения нетрадиционных материалов – вот, что отличает творчество выдающегося дизайнера Хуссейна Чалаяна, безусловно, совершившего переворот в индустрии моды и заметно повлиявшего на развитие современного дизайна в целом.

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Студ. Постарнакова А.С., гр. ДС-102
Научный руководитель Разина Е.И.
Кафедра Дизайна среды

Градостроительство в современном понимании – это теория и практика планировки и застройки городов (поселений), охватывающая комплекс социально-экономических, экологических, санитарно-гигиенических, технических и архитектурно-художественных проблем.

На решение планов городов оказывают влияние следующие факторы: место города в системе расселения; природно-климатическая характеристика выбранной территории; профиль и величина градообразующей группы предприятий; условия функционального зонирования городской территории и т.д.

Огромные задачи, стоящие перед современными архитекторами-градостроителями, обязывают пересмотреть методы и приемы их планировки и застройки с тем, чтобы в соответствии с общим планом развития экономики страны можно было бы более эффективно переустраивать старые и строить новые города на базе новейших достижений в строительстве и архитектуре.

Основными новыми градостроительными принципами и требованиями являются строительство жилищ вместе с обслуживающими учреждениями, организация рациональной системы транспортных магистралей и озеленения, размещение общественных центров в соответствии с новыми градостроительными требованиями.

Актуальной проблемой является разработка типов жилых зданий, наиболее полно отвечающих градостроительным требованиям. В жилищном строительстве применяются типовые многоквартирные секционные дома для семей различного состава и дома коридорного типа (протяженные и точечные в плане) главным образом для малосемейных и одиночек.

При разработке проектов мало продумывается идея гармонической взаимосвязи застройки с природой (с рельефом, водоемами). Вследствие этого зачастую в разных природных условиях возникают одинаково застроенные районы.

К прогрессивным методам организации системы улиц при четкой их дифференциации относится последовательное объединение улиц города в одну стройную систему. При этой системе автомобили со скоростных дорог попадают на улицы общегородского значения, далее на улицы районного значения, затем на улицы местного движения в жилых районах.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Студ. Столбова В.В., гр. ДС-102
Научный руководитель Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Использование современных высоких технологий – важный этап развития и сферы дизайна интерьера.

Уровень нашей жизни во многом определяется качеством нашего жилья. Современные технологии позволяют значительно повысить уровень комфорта и наполнят вашу жизнь новыми возможностями.

Новинки цифрового дизайна приносят в жизнь удобства, а также существенно сокращают время на решение различного рода задач в быту, работе, учебе и т.д.

Прогресс не может не радовать, и определенно имеет смысл быть в курсе технологий и выбирать те из них, которые способны изменить жизнь к лучшему. Один только нюанс, наверное, стоит учесть – не стоит создавать культ из предметов и устройств, они служат нам, а не мы им.

Современные технологии и материалы позволяют не только значительно ускорить подготовительные и ремонтные работы, но также повысить качество жизни людей и воплотить в реальность любые дизайнерские проекты.

ПОИСК ФОРМЫ, СТИЛЯ

Студ. Суркова Л.Ю., гр. ДС-122
Научный руководитель Дрынкина И.П.
Кафедра Дизайна среды

Форма в философии – понятие философии, определяемое соотносительно к понятиям содержания и материи. Форма предмета – взаимное расположение границ (контуров) предмета, объекта, а также взаимное расположение точек линии.

Мозг, восприятие формы. В мозге существует специальный аппарат, вызывающий реакцию на форму на клеточном уровне. Так, существуют «простые клетки», реагирующие на прямые линии, и «сложные клетки», связывающие различные «простые клетки» для реакции на более сложные формы. Важность выбора формы обусловлена тем, что воздействие формы на человека во многом проходит на бессознательном уровне. Плавные линии вызывают спокойные ассоциации, а резкие – беспокойные.

Основной функцией формы является вызов у наблюдающего ассоциативного ряда эмоций (внешний вид, цвет, фактура). При этом важно учесть конструктивность, эффективность, практичность.

В процессе поиска важно учесть аспект содержания формы. Необходимо учитывать гармоничность формы, композицию, материал, пропорциональность, ритм и цветосочетание. В арсенале дизайнера имеются ряд приемов изменения формы, таких как стилизация, трансформация и силуэт. Важно помнить о принципе эстетической целостности, целесообразности, гармонизации и выразительности.

Стилем, в общем смысле, называется совокупность признаков, характеризующих искусство определенного времени или индивидуальную манеру. Процесс поиска стиля имеет начало в сборе и подготовке необходимого материала и последующем его изучении. Далее происходит определение концепции и поиск идеи стиля. После этого начинается этап разработки самого стиля.

Поиск стиля часто включает в себя работу с историческим материалом. Здесь может проявляться власть «большого» стиля средствами заимствования и имитации, творчество при сохранении формального подхода к стилю средствами подражания, работы по мотивам и стайлинга, комплексное влияние нескольких стилей средствами эклектики, стилевого синтеза и стилизации.

Стилистика не есть стиль. Совокупность характеристик становится стилем тогда, когда являет в себе качество стиля. Это качество включает в себя тонкое понятие меры и свойство цельности стиля.

Форма и стиль тесно связаны между собой. Их поиск сугубо индивидуальный процесс. Но для достижения лучших результатов следует придерживаться основных правил.

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СРЕДА» И «ОКРУЖЕНИЕ»

Студ. Василенко А.К., гр. ДГ-1-13
 Научный руководитель доц. Мыскова О.В.
 Кафедра Промышленного дизайна

Целью данного исследования является соотношение понятий «среда» и «окружение».

Понятие «среда» раскрываем, через высказывание Г.З. Каганова: «Среда – это хорошо освоенное окружение». Предметно-пространственная среда – непосредственное окружение потребителя среды, совокупность природных и искусственных средовых пространств и их вещного наполнения, находящаяся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами.

Главной особенностью предметно-пространственной среды является принципиальная динамичность ее отдельных составляющих и системы в целом; «субъективность», вариантность структурных представлений предметно-пространственной среды.

Целенаправленная организация предметно-пространственной среды для оптимального обеспечения условий жизни и деятельности человека и общества – кардинальная задача дизайнерской деятельности.

Одной из основных функций дизайна изначально выступает адаптация предметной среды для человека, соответствуя как физическим потребностям, комфорту, так и духовно-психологическим.

Предметно-пространственная среда имеет радиальную структуру, послойно распространяющуюся от центра: средовой субъект, средовое ядро, средовая периферия, граница «места», неосвоенное предметное окружение.

Изучение предметно-пространственной среды помогает дизайнерам при реализации их проектов, а так же потребителям, что им нужно, поэтому является актуальной темой в наше время.

ОТРАЖЕНИЕ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ДЕТАЛЯХ КОСТЮМА

Студ. Гладков В.В., гр. ДК-213

Научный руководитель доц. Вадеева М.О.

Кафедра Дизайна костюма

Сюрреализм в костюме, как правило, иллюстрируется моделями Эльзы Скиапарелли, но, к сожалению, остаются в тени фотографы, которые сделали эту художницу столь знаменитой. В частности, в данном исследовании мне бы хотелось проследить связь творчества модных фотографов, таких, как Ман Рэй, и стилистов, кутюрье, дизайнеров.

Ман Рэй – знаменитый франко-американский фотохудожник и кинорежиссер. В разные периоды своего творчества был тесно связан с дадаизмом, сюрреализмом и авангардом, в рамках данного исследования нас интересует именно сюрреалистический аспект его творчества. Наиболее четко, ясно и емко отношение Ман Рэя к фотографии можно увидеть в его цитатах: «Я рисую то, что нельзя сфотографировать, то, что приходит из воображения, снов или подсознания. Я фотографирую то, что не хочу рисовать, – вещи, уже имеющее собственное бытие»; «Я не фотографирую натуру. Я фотографирую свои визии». Ман Рэй обожал фотографические эксперименты и даже самолично изобрел несколько техник и приемов, ныне широко используемых в фотографии, например, соляризация и рэйография. Он работал для таких влиятельных изданий о моде, как Harper's Bazaar, Vogue, Vu и Vanity Fair, стал автором самой знаменитой и растражированной фотографии Коко Шанель.

В 1999 году американское издание «ARTnews» включило Ман Рэя в число 25 наиболее влиятельных художников XX века, среди которых так-

же оказались Пит Мондриан, Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Энди Уорхол, Пабло Пикассо и другие выдающиеся деятели искусства.

Жан-Шарль де Кастельбак в осенне-зимней коллекции 2012-2013 г.г. использовал фотографии Ман Рэя «Скрипку Энгра» и «Стеклянные слезы» в качестве принта. На нашумевшей выставке «Dior: под знаком искусства», представленной в Пушкинском Музее Изобразительных Искусств, кроме великолепных коллекций haute-couture была выставлена серия знаковых фотографий, среди которых была и «Скрипка Энгра», находящаяся в ореоле образов дома Диор.

СОВРЕМЕННЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ДИЗАЙНЕ МОДНОГО КОСТЮМА

Студ. Евдокимова К.И., гр. ДК-102

Научный руководитель асс. Горохова Н.С.

Кафедра Дизайна костюма

Новые тенденции формообразования и декорирования тканей, во многом ориентированные на индустриальное развитие, оказывают неизменное влияние на развитие современной моды. Мы сегодня наблюдаем новый виток прогресса в технологических поисках структуры ткани, способах и приемах ее декорирования.

В данной работе собраны впечатления о работе с современными материалами, использованными в коллекции одежды.

Первый из материалов – пленка, декорированная кружевом. Материал хорошо держит форму изделия и, кроме того, обладает привлекательной фактурой, полупрозрачная поверхность пропускает свет, придавая материалу определенную уникальность. При работе были выявлены некоторые нюансы. Поскольку основой ткани служит пленка, изделие не подлежит влажно-тепловой обработке и все припуски необходимо настрачивать. Другой особенностью является то, что материал не пропускает воздух, это следует учитывать при создании моделей, прилегающим силуэтам лучше предпочесть свободные, не стесняющие движения. В качестве примера была разработана модель юбки – колокола. Учитывая полупрозрачную поверхность материала и искусственный состав, модель была разработана по подкладке.

Другой современный нетканый материал, привлекающий внимание молодых дизайнеров – неопрен. В последнее время его популярность среди дизайнеров выросла, и это неудивительно, ведь он имеет массу преимуществ. Этот материал износоустойчив, долговечен, безвреден для окружающей среды и нейтрален при контакте с кожей человека. Также он хорошо держит форму и не мнется. Сейчас дизайнерам предлагают большой выбор цветов и различных декоративных обработок данного материала. В

коллекции использован черный неопрен с теснением по растительным мотивам.

Использование нетрадиционных материалов, растительных орнаментов, многообразие фактур позволило создать современный образ коллекции, сочетающий элементы различных стилей.

Многоликость модных тенденций 21 века задаёт основные пути развития дизайна костюма. Суть заключается во взаимовлиянии всех стилей и в смешении новых и традиционных материалов. На первый план выходят многофункциональность и свобода самовыражения.

ПУГОВИЦА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОСТЮМЕ И В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Студ. Май Л.Б., гр. КД-113

Научный руководитель преп. Микляева Ю.Н.

Кафедра Дизайна костюма

Пуговица – предмет, связанный с историей костюма, без которого последние столетия люди не могли обходиться. Пуговицы могут рассказать много интересного о том времени, когда их использовали.

Первые пуговицы использовались в качестве оберегов, т.к. наши далекие предки считали, что пуговица защищает человека от зла.

С давних времен пуговицы на мундирах служащих и военных служили знаком отличия для того, чтобы было легко определить профессиональную деятельность человека или род войск.

Пуговица также является предметом коллекционирования.

Функции пуговиц: утилитарная (застежка); декоративная (украшение); магическая (оберег, талисман); информативная (опознавательный знак).

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ КАК ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ

Студ. Чугунова В.И., гр. ДК-113

Научный руководитель доц. Грязева И.В.

Кафедра Дизайна костюма

Ремесленные традиции, зародившиеся несколько сотен лет назад, не востребованы сегодня в той функции, которая существовала веками. В связи с постепенной утратой актуальности изделий традиционного прикладного искусства в современной жизни становится очевиден тот факт, что если народная культура не будет иметь современных, доступных и понятных форм существования в обществе её продукция останется, в лучшем случае, сувенирной.

Отечественные дизайнеры пытаются сохранить народные традиции и предлагают использовать русские мотивы в костюме, аксессуарах, рекламной продукции и в других объектах современного дизайна. В последнее время интерес к русскому ремесленному творчеству наблюдается и на европейских подиумах. В коллекциях последних лет все чаще появляются модели, вдохновленные популярными образами народного декоративного искусства. И мастера международной моды, и отечественные дизайнеры периодически обращаются к темам «Матрешка» или «Хохлома», используют в своих работах народные вышивки, орнаменты, традиционные аксессуары. Интересным приемом работы с орнаментальными композициями прошлого является создание модных «принтов» и рисунков для тканей с различной степенью стилизации первоисточника. Плодотворна деятельность по воссозданию старинных конструкций с применением новых технологий, а также обращение к некоторым видам традиционного сырья. Перспективна работа по использованию традиционных мотивов в аксессуарах.

В последнее время очень популярным творческим источником становится керамика, выполненная в технике «гжель». Дизайнеры костюма интересным образом «цитируют» это традиционное искусство, применяя традиционные элементы в новом контексте. Совмещая ручную работу с использованием новых технологий, они создают высокотехнологичные объекты, каждый из которых обладает душой и уникальным внешним видом, характерными для изделий индивидуального творчества.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ПРИЧЕСКИ

Студ. Горбачева Е.П.

Научный руководитель проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Несмотря на разнообразие существующих способов моделирования прически, на сегодняшний день, сохраняется необходимость в развитии научной платформы и методов, позволяющих установить связь и исследовать прическу и ее имиджформирующую информацию, как важных компонентов внешности индивида. Весьма актуальной является разработка комплексного подхода и научного соединения контента «Прически» (контент 1) с контентом «Имиджформирующей информации» (контент 2).

Объектом исследования выбран процесс дизайна с учетом индивидуальных особенностей внешности на основе гармоничного функционирования систем {Прическа} и {Внешность} индивида. Предметом исследования является форма прически и составляющие внешности человека, обес-

печивающие формирование его индивидуального стиля с учетом имидж-формирующей информации.

Нами разработана классификации форм причесок, которая всесторонне охватывает контент 1 и позволяет выйти на исследование контента 2.

Для этого обобщены и изучены существующие классификации форм прически и типологии головы и лица человек. Работа была основана на основе фасетной системы классификации, что отличается удобством при использовании классификации. Таким образом, получена классификация контента 1, которая позволяет разработать объекты предъявления для исследования в формате контента 2.

Осуществляется проработка теоретических моделей {Внешность}, {Форма головы}, {Черты лица} и {Прическа}, являющихся основой базы данных формообразующих компонентов прически индивида.

Материалы исследования могут быть использованы для улучшения качества деятельности в сфере индустрии красоты в современных условиях российской экономической действительности.

ГОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Маг. Полозок М.А.

Научный руководитель проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

Актуальное направление в дизайне современного костюма – цитирование готических мотивов, но часто дизайнеры акцентируют мрачность образов, которая является чертой субкультуры «готов». Дизайнеры периодически «забывают» о светлых образах искусства Готики, богатого первоисточника для творчества. Цель данной работы – анализ применения готических мотивов в дизайне современного костюма. Проведен комплексный анализ дизайна современного костюма, в котором используются готические мотивы.

В результате литературного обзора по данной теме выделены несколько работ. Книга С.К. Насоновой содержит информацию о готике в декоративном и монументальном искусстве. Т.Л. Макаровой изучены взаимосвязи «формы и содержания» в рекламном образе и дизайне современного костюма. И.А. Стар и А.М. Упине предложены интересные методы анализа стилевого направления в современной моде. Книга В. Стил «Готика. Мрачный гламур» дает общие сведения о готике, готической субкультуре, истории возникновения стиля.

В результате анализа «готических» тенденций в моде (по коллекциям дизайнеров) сделан вывод, что они были актуальны в 2006-2008 г.г. В 2013

г. в первой волне популярности «Готики» цитировались мрачные образы готической субкультуры. «Готика» в 2013 г. является более мягкой, женственной и утонченной. Данное направление популярно у таких дизайнеров, как Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Christian Lacroix, Givenchy, Karl Lagerfeld, Hermès, Anne Valérie Hash, Céline и др. На основе проведенного анализа модных тенденций за последние 15 лет выделены дизайнеры, которые постоянно используют готические мотивы: Givenchy, Ann Demeulemeester, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen. В настоящее время систематизируются все данные с целью выявить основные тенденции в этой области, сформировать методические рекомендации для дизайнеров.

ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ АКСЕССУАРОВ

Студ. Юрьева М.С., гр. ДА-111
Научный руководитель доц. Вернер Л.К.
Кафедра Дизайна костюма

История костюма и аксессуара насчитывает не одно тысячелетие. С развитием новых технологий и модернизацией производства большое количество ранее использованных материалов были заменены на более эргономичные. Традиционными материалами для изготовления аксессуаров к современному костюму считаются натуральные и синтетические материалы: кожа, ткань, дерево, каучук. К искусственным материалам относятся ткани и кожи, пластмасса в различных проявлениях, разные виды резин.

Одной из главных особенностей проектирования современного костюма является все более частое использование нетрадиционных материалов в сочетании с природными материалами, что обусловлено влиянием технологических инноваций в производстве. Возможен и другой, совершенно новый взгляд на искусственные и синтетические материалы: такие, как пластик различных конфигураций, нетканые материалы, деревянный шпон и прочие, которые ранее невозможно было использовать в дизайне обуви, сумок и головных уборов.

Изучив данный вопрос, автор пришла к выводу, что может создать коллекцию аксессуаров с использованием нетрадиционных материалов и традиционных материалов (дерево, кожа) необычным образом. Основой концепции коллекции может стать шпон – это тонкий срез натурального дерева. По стандартной технологии шпон срезают, затем склеивают в единое полотно, далее используют пресса и специальное оборудование, которое делает шпон гибким. Это легко сгибаемый материал, его можно скрутить в диаметр 1 см, при этом он не должен ломаться. Предположительно будут использованы также такие материалы, как пластик, искусственная

ткань «винтаналайт», искусственная замша. Перечисленные материалы могут стать основой для проекта женской коллекции, состоящей из трех ассортиментных групп: повседневной, нарядно-повседневной и для активного отдыха. В первый ансамбль могут войти сапоги-чулки, сумки наплечные, шейные платки с фиксирующей брошью, зонты-трости. Во второй – босоножки на высоком каблуке, сумки-клатчи, крупные украшения, широкие ремни. Ансамбль третьей группы составят сандалии на низком каблуке, сумки-кисеты, платки, броши, широкие браслеты.

НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЕЧЕРНЕМ ЖЕНСКОМ ОБРАЗЕ

Студ. Ковальчук Н.В., гр. ДК-121

Научные руководители доц. Сорокотягина Е.Н., доц. Милютин Н.Н.

Кафедра Дизайна костюма

Разработкой вечернего образа занимаются многие дизайнеры женской одежды, и вопрос о его подаче всегда является актуальным.

Практически всегда стоит задача в нахождении баланса между такими понятиями как женственность, практичность и актуальность. Так же креативность является одним из приоритетных понятий при создании данного типа костюма, который по своей сути должен значительно отличаться от повседневного.

В настоящее время в современном дизайне постепенно снимаются ограничения и устоявшиеся правила; появляется возможность представить сочетание разнообразных тканей, фактур, использовать нестандартные материалы, экспериментировать с кроем и цветом. Не зря довольно экстравагантные вечерние наряды такого модного дома, как Alexander McQueen давно покорили многих женщин.

Предметом исследования является вечерний женский образ. Одним из главных критериев в данной работе является оригинальность костюма.

За основу был взят образ молодой, креативной девушки, активно интересующейся новыми течениями культуры, с чувством определенного внутреннего протеста (присущего многим современным молодым людям), которая смогла бы раскрыть и подчеркнуть свой внутренний мир через внешний облик, а именно вечерний наряд.

У многих современных дизайнеров в творчестве присутствует определенный вызов общественности и устоявшимся стандартам, но это им Garçons ничуть не мешает найти свою аудиторию. Например, известно многолетнее сотрудничество архитектора Захи Хадид и Comme des, которое показывает, как своеобразные изделия группы дизайнеров данного бренда абсолютно точно подошли бы не менее самобытной и творческой женщине, которая уже на протяжении многих лет при выборе вечернего туалета отдает предпочтение именно этой марке.

ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СУМКИ ТИПА «КИСЕТ»: КОНСТРУКЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ, ДЕКОР

Студ. Шубина А.С., гр. КД-213
Научный руководитель преп. Микляева Ю.Н.
Кафедра Дизайна костюма

История современной сумки началась еще в XVII веке. Она развивалась, преобразовывалась, появлялись новые виды и фасоны, но все они, сумка, кошелек, кисет и киса происходят из одного прародителя, а именно – от денежного мешка.

За всю свою историю сумка прошла долгий путь. Она принимала разные формы, меняла размеры и изготавливалась из всех мыслимых материалов. Какие только модели не придумывали ведущие дизайнеры во все времена, чтобы удовлетворить вкус требовательных модниц.

Но современная *rouch bag* или кисет – это небольшая мягкая вечерняя сумочка. Она выполняется из различных эффектных тканей (бархат, замша, атлас) и, как правило, богато украшена различными декоративными элементами. Данная модель традиционно носится в руках.

Такая утонченная и роскошная сумочка незаменима для выхода в свет, похода в театр или коктейльной вечеринки. Она идеально дополняет вечерние и коктейльные платья. Именно сумочки *rouch* обычно выбирают звезды для различных светских раутов и торжественных церемоний.

Мода, как правило циклична и, проходя определенный период, она возвращается к тому, что носили в прошлом, или вбирает в себя лучшие детали, формы и даже определенные вещи. Дизайнеры еще не раз обратят свой взор на модели сумки типа «кисет» и они снова войдут в моду. Конечно, внешний вид может меняться и преобразовываться, следуя развитию, как моды, так и технологий, но суть останется прежней, та черта, которая и отличает кисет от других видов сумок.

РЕМЕСЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В ШВЕДСКОМ ДИЗАЙНЕ

Студ. Кудрявцева М.М., гр. ДК-214
Научный руководитель доц. Грязева И.В.
Кафедра Дизайна костюма

Шведский дизайн получил активное развитие в конце 19 века и быстро стал одной из наиболее влиятельных проектных практик в мире. Большое влияние на развитие дизайна Швеции оказали камерность и изолированность культуры этой страны. Шведский дизайн отказался от имитации исторических стилей и обратился к ремесленным традициям своей страны. В этом плане шведская культура и культура ее дизайна занимает особое положение. Сопряжение новаций с традициями не только не сни-

жает интенсивности культуры, а, напротив, расширяет временные рамки восприятия новых объектов предметной среды.

Сейчас мы знаем Швецию как одну из первых стран, где поняли необходимость противодействовать истощению природных ресурсов. Именно шведами была инициирована первая конференция ООН по вопросам защиты окружающей среды, прошедшая в 1972 г. в Стокгольме. Очевидно, что решение экологических проблем в Швеции во многом связано с их бережным отношением к культуре и традициям своего народа.

Особенности климата и условия проживания в Швеции способствовали тому, что каждое крестьянское хозяйство все необходимое предметное окружение делало самостоятельно, а культурная изоляция страны – тому, что каждая провинция отличалась собственной стилистикой и мотивом в изделиях ручного труда, получивших развитие еще в Средневековье. В результате была выработана собственная точка зрения на принципы формообразования вещей. С точки зрения шведских дизайнеров важно, чтобы дизайн-продукт отвечал параметрам модульности, многофункциональности, способности к очистке поверхности изделия, то есть соответствовал всем требованиям технологичности и эргономичности проектируемых объектов.

Возможно, что одной из основных причин узнаваемости и самобытности шведского дизайна является восприятие ремесленного творчества как главного носителя воспроизводящей проектной идеологии, направленной на сохранение и возрождение художественных ремесел и создания на их основе новых инновационных форм.

МОДУЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДИЗАЙНЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ

Студ. Герасимова П.Д.

Научные руководители проф. Петушкова Г.И., асс. Горохова Н.С.

Кафедра Дизайна костюма

В период кризиса растет потребность в методах проектирования одежды, которые отличаются простотой и эффективностью. Промышленность дает нам возможность реализовывать свои идеи в том случае, если они достаточно унифицированы для производства на потоке. Использование принципа модульных трансформаций дает нам широкие возможности видоизменять конструкцию, не прибегая к ее кардинальной смене, но добиваясь большого количества вариаций модных и актуальных моделей.

Еще в 20-х годах XX в. советские конструктивисты А. Родченко, Л. Попова и В. Степанова предложили программированные методы формообразования нескольких уровней, среди которых был метод комбинирования стандартных элементов из набора простейших геометрических форм и

комбинирование различных видов декора на основе базовой формы. Принцип модульных трансформаций основан на сборе информации об изменении ряда структурных параметров и диапазонах их компоновочного и структурного варьирования. Данные изменения вносятся в уже существующие базовые конструкции. Задача дизайнера одежды, работающего в условиях промышленности – выявить и адаптировать модную тенденцию в максимально возможном количестве проектируемых единиц. Используемые модули основы и конструктивных элементов в сочетании с обилием цветовых и фактурных решений позволят в кратчайшие сроки создавать полноценные промышленные коллекции.

Комбинаторная интерпретация метода модульных трансформаций выглядит так: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n$.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЦЕНИЧЕСКОГО КОСТЮМА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Студ. Капустинская Н.В., гр. ДК-213
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Дизайна костюма

В данной работе анализируется опыт молодого дизайнера по разработке сценической коллекции для музыкальной группы, с творчеством которой автор познакомилась благодаря средствам массовой информации. Взаимодействие с членами музыкального коллектива по поводу разработки сценического образа проходило виртуально, без личного контакта. Тем не менее, автор уделила достаточно большое внимание изучению творчества группы и специфики исполнительской манеры и внешности ее членов.

В составе подростковой группы MBAND участвуют четыре молодых человека, которые выиграла реалити-шоу «Хочу к Меладзе». Константин Меладзе стал их продюсером. Первая песня этой группы «Она вернётся»; знаковый слоган – «Пошумим и поскандалим».

Проанализировав их стиль, я спроектировала сценическую одежду, которая подчёркивает индивидуальность каждого. Меня интересовала информация о том, кто где родился, как и чем жили, чем занимались, что любили, как они одеваются сами, какую одежду предпочитают, цвет, стиль, аксессуары, головные уборы. Я решила сделать креативную одежду в белом, чёрном, синем, бордовым и сером цветах из трикотажа и шифона со вставками из глянцевого кожи. Возможно использование декора.

В процессе создания сценической коллекции я вдохновлялась музыкой этой группы, которая стала для меня специфическим источником инспирации.

Надеюсь, что созданная мной коллекция понравится членам группы, и они используют ее для сценического выступления. Кроме того, мне бы, как дизайнеру, хотелось продолжить совместную работу и уже при личном контакте, в процессе творческого взаимодействия, разрабатывать для молодых исполнителей не только сценические, но и бытовые костюмы, ориентируясь на конкретные запросы и пожелания предполагаемых заказчиков, а не только на свое дизайнерское видение этих персонажей.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ДАГЕСТАНСКОГО КОСТЮМА

Маг. Насруллаева Д.А.

Научный руководитель проф. Коробцева Н.А.

Кафедра Дизайна костюма

Традиционному историческому дагестанскому костюму посвящено немало книг. Исследователь Гаджиханова Р.Г. в своей книге «Дагестанский костюм» (2010 г) дает детальное описание женских и мужских нарядов и украшений, затрагивает историю дагестанских ремесел и обрядов, а так же анализирует примеры изображений народных костюмов в творчестве художников, таких как Г. Гагарин, В. Тильке, Е. Корнеев, Т. Горшельд, В.Ф. Тимм, Е.Е. Лансере, Х. Мусаясул, М.А. Джемал. Из работ авторов А.Г. Булатовой, С.Ш. Гаджиевой, Г.А. Сергеевой становится очевидным богатое наследие костюма народов Дагестана. Желание сохранить народные традиции и их развить в современной, особенно молодежной одежде, проявляется в многочисленных авторских коллекциях, выполненных дагестанскими художниками. Однако в настоящее время происходит либо «дословное» копирование исторического костюма и его использование в редких случаях (торжество, свадьба, юбилей и пр.), либо идут дизайнерские идеи для подиума, которые плохо согласованы с жизнью современного народа. Еще в начале 90-х годов прослеживается тенденция и интерес молодежи к восточному стилю в целом. Обобщенный восточный стиль приводит к стиранию и потере самобытного дагестанского колорита.

Объектом исследования выбран процесс художественного проектирования дагестанского костюма (исторического и современного). Предметом исследования является национальный традиционный женский костюм.

Дагестан является одной из многонациональных республик, ни в одном другом регионе не сосредоточено так много народностей и этнических групп, как здесь. В нем проживает 70 национальностей нашей страны, в том числе свыше 30 коренных народностей. В связи с этим мы обнаруживаем богатое многообразие традиционных костюмов представленных в огромном выборе тканей, фурнитуры, аксессуаров. Благодаря этому дагестанский традиционный костюм является безграничным источником для

творческих идей, создания новых образов, одежды, аксессуаров, современных разработок.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Асп. Маслов А.А.

Научный руководитель проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

Инновационные технологии используются в костюме как при проектировании коллекций одежды, так и в разработке костюмов для уникальных проектов. Развитие спецэффектов, 3D – 4D технологий позволило создавать проекты, которые ранее были невозможны. В теории дизайна есть работы о роли технологий в развитии дизайна костюма – труды Э.Ю. Амосовой, А.М. Андриевского, И.Н. Савельевой; В.В. Семёновой; Т.С. Васильевой.

Цель работы – сформулировать принципы проектирования костюма с использованием инновационных технологий. Проведен комплексный анализ дизайна современного костюма, разработанного с использованием инновационных технологий. Выделено тринадцать наиболее перспективных инноваций в области дизайна костюма: одежда со встроенными светодиодами; одежда из оптоволокна; вживленные в одежду микрокапсулы; электрическая ткань; охлаждающаяся ткань; «жидкая ткань»; одежда, напечатанная на 3D принтере; интерактивный текстиль; трансформирующаяся одежда; «чувственная ткань»; фотолюминесцентные нити со встроенными устройствами отслеживания взглядов; одежда с дымогенераторами; одежда с сенсорным экраном.

Данные инновационные решения активно внедряются, на их базе образуются новые технологические концепции, которые позволяют воплощать дизайнерам по костюму экстраординарные решения. Всё больше дизайнеры экспериментируют с «оживлением» ткани, т.е. наделением ткани решениями, позволяющими контактировать с человеком и окружающей средой. Проведен анализ коллекций дизайнеров, работающих с инновациями. На основании проведенного анализа технологий сделан вывод о стремлении дизайнеров к более тесному взаимодействию элементов системы «костюм – человек». Огромный прорыв в проектировании тканей сделали такие компании, как Bodymetrics, Serfontaine Jeans, Adidas, Luminex и др.

Таким образом, современный дизайн костюма развивается в двух взаимодополняющих друг друга направлениях. Первое базируется на развитии новых технологий в производстве материалов и изделий из них.

Второе связано с совершенствованием традиционных технологий производства материалов и изделий.

АКТУАЛЬНЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Студ. Данилова И.А., гр. ДА-111
Научный руководитель доц. Вернер Л.К.
Кафедра Дизайна костюма

Этнический стиль существовал в моде всегда. В 1911 г., вдохновленный «русскими сезонами» С. Дягилева и балетом «Шехерезада», создав женскую коллекцию в восточном стиле, Paul Poiret был одним из первых, кто вывел это направление на подиум. Этно-тема была освещена в коллекциях Chanel (1920-1930 гг.), Philip Miller (1940-1950 гг.), Yves Saint Laurent (1960-1970 гг.), Etro, Rifat Ozbek, Jean Paul Gaultier (1980-1990 гг.), со славянскими, восточными, африканскими, китайскими и индийскими мотивами. С 1990-х и до настоящего времени этнический стиль не теряет своей актуальности от сезона к сезону. Таким модные дома, как Balmain, Kenzo, Christian Dior, Gucci, Giorgio Armani и др. регулярно возводят на пьедестал характерные черты той или иной культуры.

Проследив исторический аспект этнического стиля в моде, можно сказать, что индейская тема используется, но не так активно по сравнению с другими народами. Обращаясь к теме коренных жителей Америки дизайнеры чаще берут за основу племя «Навахо» с уже узнаваемым и характерным для них узором – сложным геометрическим рисунком, похожим на калейдоскоп. Тема индейцев, нашла отражение в коллекциях Philip Miller, Anna Sui, Proenza Schouler, Etro и др.

Обобщив мировой опыт, автору стало интересным использовать в своей коллекции не привычные «индейские мотивы», а взять в качестве источника вдохновения культуру индейского племени «Тлинкитов». Обратившись для подробного рассмотрения и изучения к изображениям тотемных животных. Автор, выбрав один мотив (сокол) из изображений на тотемном столбе, подробно изучив разные его изображения, может сделать его основным мотивом для создания современной коллекции аксессуаров. Проект адресован молодежи разных возрастов от 9 до 20 лет.

3D-ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

Студ. Адамян М.А., Филатова В.К.

Научный руководитель асс. Горохова Н.С.

Кафедра Дизайна костюма

В 1986 г. Чарльз Халл разработал первый прототип 3D-принтера. Он использовал стереолитографию (SLA), определяя методику 3D-технологии – материал накладывался послойно. После создания установки Чарльз Халл основал фирму с говорящим названием «3D Systems».

На данный момент существуют разновидности 3D-принтеров, которые различаются своей технологией создания трёхмерных предметов.

Область применения 3D-принтеров очень широка. Стоматологам они помогают изготовить сверхточные протезы зубов, археологам – восстановить облик полуразрушенных находок, литейщикам – изготовить безупречные формы для будущих заливок. Наконец, 3D-принтеры используются в дизайне.

С начала 3D-принтер печатал громоздкие пластиковые конструкции, впоследствии выступавшие в качестве прототипа и визуального руководства, но сейчас возможно изготовление целых коллекций при помощи 3D-технологии.

Первая коллекция одежды, созданная при помощи 3D-принтера, носит название «N12 бикини». Модели для данного показа были напечатаны по прогрессивной технологии, которая позволяет в одном элементе использовать материалы с различными свойствами, например, одна часть может быть гибкой, а другая жесткой, что открывает большие возможности для модельеров. Для «печати» одежды сначала нужно создать эскиз в Photoshop, а затем на его основе сделать трехмерную модель в специальном редакторе. Далее в течение недели происходит печать точно заданного по эскизу платья. В качестве исходного материала используется полимер.

Теперь, когда технология стала более точной, на принтере можно печатать маленькие, с детальными подробностями, объекты. Сегодня доступна нейлоновая одежда, напечатанная таким образом, которая выводит объекты по точнейшим размерам человека, являясь самой персонализированной одеждой в мире.

Интерес к 3D-печати в дизайне одежды увеличивается с каждым днем. Новые 3D-принтеры претендуют стать одними из главных изобретений в мире моды – для создания наряда нужно лишь скачать дизайн, настроить его в соответствии с вашими параметрами и распечатать. В мире моды уже много художников и дизайнеров используют в своей работе 3D-технологий.

ЭВОЛЮЦИЯ ЭТНО-СТИЛЯ В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕ

Студ. Калашникова Д.В., гр. ДА-114

Научный руководитель преп. Милованова Н.С.

Кафедра Дизайна костюма

Этнический стиль в костюме, его появление и проявление в истории моды и наши дни – интереснейший феномен для всестороннего исследования, анализа и вдохновенного, осознанного применения при проектировании коллекций костюма и аксессуаров как состоявшимися художниками и дизайнерами, так и студентами в учебных и творческих работах.

Интерес к иной культуре, заимствование и ассимилирование чужих традиций и приемов организации материальной среды в архитектуре, прикладном искусстве, искусстве одеваться изначально, как правило, связаны с появлением информации о иных странах и культурах. Это – географические открытия, путешествия, завоевательные походы и налаживание экономических отношений с дальними странами. В дальнейшем, с развитием политических, культурных отношений между странами и цивилизациями, этнический стиль приобретает и другой оттенок. На волне патриотизма в результате войн и общественных катаклизмов происходит «возвращение к себе». Возникает потребность самоидентификации как нации – «махаизм» в Испании в период наполеоновских войн, «русская мода» при дворе Николая I. Увлечение обоими типами этно-стиля продолжается и развивается далее в XX в. в 70-е годы. Ив Сен Лоран своими этническими коллекциями сформировал современные понятия об этно-стиле. В XXI в. на фоне всеобщей глобализации и смешения культур этно-стиль стал синтетичным, по своей сути. Сейчас в моде сочетание мотивов самых разных культур, в историческом и географическом аспектах.

Будущее этно-стиля в моде и материальной культуре нашей цивилизации видится весьма перспективным. Великое множество самобытных культур, древних или относительно молодых, дают простор применению различных видов кроя, декорирования материалов, силуэтов и форм в новых и необычных сочетаниях друг с другом и с сугубо современными формами костюма (технологичными и современно-функциональными).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНО-ТЕХНОЛОГИЙ В МАТЕРИАЛАХ СОВРЕМЕННЫХ КОСТЮМОВ ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

Студ. Дроздова М.С., гр. ДК-213
Научный руководитель доц. Вадеева М.О.
Кафедра Дизайна костюма

В данном исследовании анализируется связь танца, музыки, внешности исполнителей танцевального номера и предназначенного для него костюма. Специфика работы дизайнера в том, что он должен создать эффектный визуальный образ пары, не упуская из виду функциональность костюма и учитывая все требования эргономики.

За последние годы в одежде выступающих на ледовой арене фигуристов мало что изменилось по сравнению с предыдущими десятилетиями. Правда, костюмы стали более вычурными, блестящими. Основа их осталась та же, но для некоторых выступлений дизайнерам удается создать различные имитации повседневной и необычной одежды, речь идет, прежде всего, о развлекательных шоу.

Сейчас костюмы для фигуристов шьются только из тянущихся тканей. При такой нагрузке любой тканый материал рвётся, растягивается и обвисает. Не подвержена деформации только особая синтетическая ткань – бифлекс. Кусок бифлекса легко растягивается и так же легко возвращается к прежним размерам. Бифлекс – двойная растяжка вдоль и поперёк. Эту ткань делают из эластановой нити. Её волокна похожи на запутанную резиновую сетку. При прекращении растяжения сетка сжимается, нити притягиваются друг к другу и бифлексная ткань возвращает прежнюю форму.

Костюмы, сшитые из этого материала, облегают тело, словно вторая кожа, не сковывают движения, хорошо пропускают влагу, прекрасно восстанавливают свою первоначальную форму. Основу ткани составляют лайкра, микрофибра, люрекс, эластан. По сути, это очень тонкий и прочный трикотажный материал. Дизайнерские разработки, учитывающие использование этого современного материала, функциональны и актуальны, хотя, безусловно, требуют экспериментального подхода и кропотливого изучения возможностей формообразования.

ЭТНИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА

Маг. Юн Чжиюн

Научный руководитель проф. Макарова Т.Л.

Кафедра Дизайна костюма

В современном дизайне костюма важную роль играют этнические мотивы – «сторонники» традиционной культуры каждой страны. Этнические мотивы являются уникальными элементами современной моды. Необходимо современный взгляд на разработку коллекций, чтобы, органично сочетая этнические мотивы с новыми материалами и технологиями, создавать новые гармоничные модели костюмов, а не просто следовать старым методам и готовым решениям.

Цель работы – анализ применения этнических мотивов в дизайне современного костюма. Проведен анализ трендов за 2009 – 2015 гг. по журналам «Vogue» (издания Южной Кореи) и найдены закономерности изменения элементов стиля.

В докладе представлена часть работы по магистерской диссертации: анализ трендов 2008 – 2015 гг. по журналам мод, веб-сайтам и перечислены сделанные выводы.

В настоящее время продолжается работа по выявлению актуальных тенденций использования этнических мотивов в коллекциях дизайнеров Южной Кореи: собран материал, составляются таблицы. Например, в коллекциях известного дизайнера Андре Ким (один из его клиентов – М. Джексон) ярко выражен белый цвет как символ Южной Кореи (народ «в белых одеждах»), а также элементы национальной символики. Применение новых научных результатов работы актуально в проектировании коллекций костюмов на основе этнических мотивов.

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АКСЕССУАРОВ: ВЕЕР

Студ. Шерстнева Д.И., гр. КД-213

Научный руководитель преп. Микляева Ю.Н.

Кафедра Дизайна костюма

Когда мы вспоминаем о веере, то невольно представляются образы прекрасных дам, которые держат в руках этот изящный предмет, находясь на балу или в театральном зале. Какова же история этого замечательного аксессуара, вначале просто предназначенного, чтобы навеять прохладу, а затем ставшего предметом искусства, через века дошедшего до наших дней.

Первые сведения о появлении веера в Китае относятся к VIII веку до нашей эры. Именно в Китае была изобретена классическая форма веера из деревянных или костяных пластинок, соединённых штифтом и часто обтянутых бумагой или тканью. В Индии веер был атрибутом королевского положения, а в Японии – символом военной власти. Со временем этот предмет совершенствовался, появлялись разные виды. Веера украшались шёлковыми вышивками, картинками и каллиграфией. Веер был главным атрибутом дамы и даже юноши. Аксессуар выступал как предмет изысканного быта и костюма. Материалы, которые использовались для изготовления вееров, были различны – шёлк, кожа, пергамент, плотная бумага. Пластины для веера нередко делались из перламутра и украшались художественной росписью или гравировкой.

Юная девушка, прежде чем появиться в свете, помимо других наук должна была научиться искусству обращения с веером. В 1911 г. в Москве вышел сборник правил хорошего тона, в котором рассказывалось о знаменитом языке веера и о значениях цвета. Язык веера использовался в процессе беседы, «читался» по перемене положения веера и движению руки. Во Франции говорили: «Веер в руках красавицы – скипетр на владение миром».

Сейчас, в современной жизни веер является, скорее, аксессуаром модных дефиле, чем предметом быта. В моде настоящего времени веер является выражением экстравагантности и оригинальности стиля. Конечно, в мире, где царят высокие технологии, работают кондиционеры, а балы случаются крайне редко, веер занял свое почетное место в музеях и на театральной сцене, как предмет высокого искусства старины.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА (НА ОСНОВЕ ЖУРНАЛА «МАТ-АРТ»)

Студ. Гарибова А.Д., гр. ИКР-111

Научный руководитель асс. Архипова Н.А.

Кафедра Рекламной графики и визуальных коммуникаций

Проект «МАТ-АРТ» – математический журнал, цель которого реализация рекламы в физико-математической индустрии. В основу проекта заложена визуальная трансформация графических элементов, идентифицирующих развитие любого фирменного стиля компании.

«МАТ-АРТ» – ежегодный математический журнал. Концентрирует внимание на актуальность физико-математических аспектов, затративших свою востребованность на мировом рынке. Причиной тому является недостаточная информированность населения в физико-математической сфере. В название проекта заложено слово «математика». Алгоритм, в котором

представлены графические элементы внутри журнала, которые передают визуальные изменения геометрических форм, что вызывает ассоциации с математикой, сложными формулами, представленными в некой игровой схеме. Проект журнала «МАТ-АРТ» является примером разработки фирменного стиля для компаний, которые могут подобным образом сделать презентацию своей деятельности при помощи разработки для них данной игровой схемы дизайнерами журнала и последующим распространением большого тиража.

В процессе разработки айдентики (от английского словосочетания – corporate identity), т.е. образа компании журнала «МАТ-АРТ», основной стилеобразующей идеей стало использование геометрической фигуры «треугольник». Его лаконичная, точная форма, совпадает со многими формами букв в названии журнала, что явилось основополагающей идеей для фирменного стиля. В процессе создания журнала также был разработан новый шрифт с использованием треугольника. В журнале представлена эволюция фирменного стиля на основе трансформации корпоративной графики с помощью трансформации графических элементов на основе сочетания шрифта, отдельных букв, и модульных форм для будущих рекламируемых фирм в данном журнале. Каждый новый выпуск журнала «МАТ-АРТ» будет рассказывать о новых компаниях в мире науки и техники.

Созданная авторская идея трансформация рекламно-графических форм корпоративной айдентики в математическом журнале «МАТ-АРТ» символизирует постоянную реорганизацию, перестройку фирменного стиля, привлекающая современные, развивающиеся, стремящиеся к новым идеям и воплощениям, организации.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МАКЕТИРОВАНИЯ ЖУРНАЛА О СОВРЕМЕННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «LEGISTRATORIES»)

Студ. Журавель Е.И., гр. ИКР-121

Научный руководитель асс. Архипова Н.А.

Кафедра Рекламной графики и визуальных коммуникаций

Журнал «LEGISTRATORIES» посвящен стилю и модным направлениям среди представителей музыкальной «черной» культуры всего мира. В журнале были использованы фотоматериалы и информация из широкого доступа сети Internet. Данное печатное издание было разработано для массового распространения и ежемесячного выпуска. В основу журнала легли известные факты о моде и стиле знаменитых музыкантов.

В переводе с английского языка «legistratories», означает законодатели. Музыканты – самые влиятельные люди на мир моды. Различными бро-

скими и узнаваемыми образами, творчеством, видеоклипами, артисты вдохновляют великие Дома моды на создание новых и уникальных коллекций одежды и аксессуаров.

Главным музыкальным направлением в данном номере журнала «LEGISTRATORIES» стали «r'n'b», «hip hop», «rap», «soul», «pop» – стили западной уличной музыкальной культуры, лидирующие стили и направления в мире западной музыки. Такие исполнители, как Рианна, Канье Вест, Пи Дидди, Фарелл Вильямс, Никки Минаж и других яркие представители «черной» музыкальной культуры стали главными героями выпуска журнала.

Для названия журнала «LEGISTRATORIES» выбран простой и лаконичный шрифт без засечек. Цвет и заливка выполнены в технике градиент, а цвета сочетаются с цветами на фотографии для обложки. Данные визуальные эффекты создают ощущение единого целого, легкого и ненавязчивого, при этом привлекает внимание читателя необычностью цветового решения.

Главным шрифтом в названиях разделов для «LEGISTRATORIES» был выбран «Century Gothic» – широкий шрифт без засечек. Для текстов выбран «Minion Pro», «Century Gothic», «MS Reference Sans Serif», для водного текста выбран шрифт «Candara» и «Caviar Dreams».

Для заголовков выбраны разные виды шрифтов, уникальные для каждой статьи. Во многих колонках используется имитация буквицы для фокусировки внимания и равновесия в общем виде разворота.

Дизайн журнальной сетки, выстроенный на прямоугольных блоках – главный элемент концепции журнала, который делает его удобным и понятным. Лаконичный, выдержанный стиль выделяет его среди подобных ему изданий. Минимализм стал актуальным в различных направлениях искусства. Это проявляется и в журнальной верстке.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА ДЛЯ ЖУРНАЛА МОД «MEN'S STYLE»

Студ. Раенко В.С., гр. ИКР-121

Научный руководитель асс. Архипова Н.А.

Кафедра Рекламной графики и визуальных коммуникаций

Авторский журнал «Men's style» посвящен раскрытию темы мужского стиля и моды в разных направлениях. В издательском мире существует много журналов о женской моде, так как в это же время журналы о мужской моде остаются в меньшинстве.

Журнал о мужской моде «Men's style» будет интересен публике с тонким чувством стиля, мужчине, который хочет преобразиться и окунуться в эпоху галантных джентльменов, человеку, который хочет грамотно

создать свой гардероб и разобраться, какие атрибуты больше всего подходят под определенный случай. Статьи журнала «Men's style» посвящены различным темам: от выбора галстуков до легендарных историй развития великих компаний под управлением великих личностей, истории и этикете.

В журнале представлены фотографии знаменитых брендов в качестве примера высокого вкуса и стиля, исторические иллюстрации развития элементов классического мужского костюма в разные эпохи, а также современный молодёжный уличный стиль и ранее обязательный головной убор, который снова входит в моду.

Дизайн журнала выдержан в строгом консервативном стиле с неким отступлением на современные приемы верстки. Журнал мод «Men's style» полностью состоит из монохромной черно-белой фотографии и графики. Также в дизайне журнала использованы приемы, имитирующие ретро стиль, который соответствует элегантному и роскошному мужскому образу высокого статуса. Стиль ретро в фотографии, художественной графике и рекламно-графическом дизайне является одним из самых популярных стилей на протяжении последних трех десятилетий, так как именно ретро стиль воплощает в себе консерватизм и классику каждой эпохи.

У слова «ретро» латинские корни, означающие «назад», «обращённый к прошлому». Когда говорят о ретро, подразумевают достаточно большой период времени. Временные границы – не слишком четкие. В модных кругах принято считать, что к ретро относятся все стили начиная со второй половины XIX века до 70-х годов XX века включительно.

В журнале «Men's style» к разным статьям были использованы разные модульные сетки, состоящие из 2, 3, или 4 равных колонок, а также базовые горизонтальные линейки, чтобы упорядочить и выровнять строки текста.

Данное печатное издание является уникальным сочетанием традиций и современности, оставаясь классическим, избегает монотонности и скуки, создавая и сохраняя узнаваемый стиль.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «МАРТ СООБЩЕСТВО» ДЛЯ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ МГУДТ

Студ. Воробьева Ю.П., гр. ИКР-111

Научный руководитель асс. Архипова Н.А.

Кафедра рекламной графики и визуальных коммуникаций

В результате исследовательской и практической работы был разработан иллюстрированный журнал, представляющий творчество студентов Института Искусств ФГБОУ ВПО МГУДТ Сони Косенко, Анны Королевой, Леси Русакович.

В коллекции «20-90». Прыжок в пустоту» Сони Косенко представлен антиутопичный образ человека из будущего. Одежда напоминает чехлы, колбы, прозрачные рюкзаки и сумки напоминают витрины, в которых мы можем разглядеть экспонаты, хранимые персонажем. Анна Королева дизайнер коллекции «Отзвуки прошлого», представила рукотворные фактуры и роспись тканей. Тонкие цветовые сочетания и бионические мотивы вдохновлены северной природой России. Отличительными чертами коллекции «Рождение Земли» Леси Русакович являются тонкие цветовые сочетания, земляных, оливковых, темно-синих тонов, ручная крупная вязка, созданная из полос ткани, связанных между собой.

В дизайне журнала использованы стилевые элементы, характерные для виртуальной среды. Присутствуют характерные черты веб-панка, применен эффект глитч. Раскрыт творческий замысел авторов, представлены фотографии, иллюстрирующие их коллекции, рассказано об участии авторов в конкурсах, рассмотрено поэтапное создание коллекций.

Выдержан минималистичный подход к размещению блоков текста и иллюстраций. Текст и изображения окружены большим количеством пустого пространства.

В современном дизайне появилась новый стиль веб-панк – шокирующий визуальный сплав реального и виртуального. Психоделика, кричащие, кислотные цвета, эффект глитч, пикселизованные изображения. В дизайне журнала «Март сообщества» использованы приемы, имитирующие дизайн социальной сети, эффект-глитч, элементы веб-панка.

В дизайне журнала использованы приемы, характерные для дизайна социальных сетей. Колонки, блоки текста, аватары, лайки, дислайки, иконки, хэш-теги, ссылки, изображения с сопровождающим текстом, диалоги - этот визуальный язык сопровождает нас и в журнале.

Также в дизайне журнала применяется эффект глитч (glitch с англ. глюк, ложный сигнал, проблема, давать сбой). Глитч-изображение получается за счет смещения пикселей, либо их удаления, изображение искажается, деформируется, смещается в определенных участках, становится нечетким.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЖУРНАЛА МОД (НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА ДЛЯ ЖУРНАЛА «SCANDINAVIA»)

Студ. Ефимова Э.Е., гр. ИКР-121

Научный руководитель асс. Архипова Н.А.

Кафедра Рекламной графики и визуальных коммуникаций

Скандинавская мода – это внешняя простота и понятность, опирающаяся на фольклор и самобытность, высочайшее, качество, функциональ-

ность, демократичность, а также постоянный диалог с природой и внимание к экологии. Скандинавские ткани известны необычной фольклорной колористикой и орнаментом. Скандинавские дизайнеры используют в своих коллекциях самые разнообразные и интересные виды натуральных материалов, диктуемые тенденцией холодного климата, – шерсть, а также и ее аналоги, соединенные с различными синтетическими тканями.

Традиционные материалы скандинавских дизайнеров и брендов – это производящиеся в этом регионе хлопок, лен, и конечно, шерсть. Повседневная, спортивная, или ориентированная на официальный или вечерний дресс код, мода «made in Scandinavia» тяготеет к простоте, понятности и функциональности. Именно все эти темы были раскрыты в выпуске журнала мод «SCANDINAVIA».

В оформлении журнала мод «SCANDINAVIA», сохранена изысканность, начиная от маленьких деталей и заканчивая большими. Для обложки журнала автором был нарисован ряд fashion-иллюстраций с акцентом на тематику рекламы внутри журнала – аксессуаров. Для полного погружения читателя в атмосферу журнала о северной моде, основными цветами для рекламных иллюстраций были выбраны синий, розовый и черный. Синий цвет ассоциируется со льдом севера, розовый как гендерный цвет – подчеркивает выбор аудитории – девушки от 13-25 лет, черный – для подчеркивания акцентов.

В дизайне обложки было достигнуто лаконичное решение в композиции сочетания иллюстрации и названия журнала: написание названия журнала – это соединение типографического шрифта и рукописной буквы, что является ранее неповторимым фирменным стилем в журнальной графике. На обложке для акцента на названии и иллюстрации оставлено малое количество другой информации (только тема номера). Обложка создавалась в программе Adobe Photoshop, верстка макета всего журнала в программе Adobe InDesign. А так же были использованы авторские иллюстрации в качестве дополнения к другим статьям и рекламе. Для содержания и статьи про боди-арт была проведена авторская фотосессия, где на модели вручную были нарисованы слова в технике каллиграфии.

МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ ЛОФТ

Студ. Филатова Л.А., гр. ДС-2-13

Научный руководитель доц. Волкодаева И.Б.

Кафедра Дизайна Среды

Лофт – один из самых парадоксальных стилей, объединивший в себе богемность и андеграунд. В английском языке лофт (loft) означает нежилые помещения, обычно чердаки или необустроенные мансарды. Лофт, как стиль оформления интерьера, возник в середине прошлого века в США.

В ходе исследования были определены и выделены необходимые элементы отделки интерьера в стиле лофт – трубы, стекло, кирпич, плитка, бетон, деревянные и металлические балки. Контраст грубой отделки и изысканных, подчеркнуто уютных аксессуаров – загадка притягательности этого смелого, эпатазирующего стиля.

Для лофта характерна выразительная фактура стен и потолков – кирпичная кладка, бетон или грубая штукатурка, немаскирующая материал стеновых блоков. Если стены гладкие, то используют плитку, имитирующую кирпич, и специальную декоративную штукатурку. Для стен и их участков используют разную отделку, играющую важную роль в зонировании помещения. Например, три стены зачищают до старой кирпичной кладки, а четвертую оштукатуривают. Другой вариант – нанести фактурную шпаклевку на центральную часть длинной стены, выделив тем самым обеденную зону или зону отдыха. При окраске стен используют холодные оттенки. Нарочито грубая, «незавершенная» отделка создает эффект небрежности, демократичности, непритязательности. Системы отопления, водопроводные и газовые трубы не прячут за экранами или фальш-стенами, а «выставляют напоказ», как необходимый антураж стиля, нередко трубы заменяют более массивными. Металлические элементы не красят, или красят «под металл». Декорирование стен весьма неординарно. Они могут быть разрисованы граффити, украшены постерами, рекламными плакатами, металлическими дорожными указателями. Элемент изысканности – живописные полотна современных художников, которые чаще небрежно размещают прямо на полу. Иногда под потолком прокладывают крупные, «индустриальные» трубы из блестящего металла, по аналогии с фабричными коммуникациями, а так же «несущие» металлические балки. Для освещения используются раритетные фабричные светильники, свисающие с потолка. Но по-настоящему мощный поток атмосферу промышленного цеха, обеспечат светодиодные светильники на шинных системах. Окна, если они большие не занавешивают, если же маленькие – то используют жалюзи. Пол покрывают плиткой «под камень» или настилают деревянные «состаренные» рейки.

ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТАПИССЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПЕРФОРМАНСЕ

Студ. Бобровская А.А., гр. МАГ-ИКТ-14
Научный руководитель проф. Уваров В.Д.
Кафедра Искусства костюма и моды

В современной жизни объемно-пространственная таписсерия многогранна по своей стилистике, разнообразна и неоднозначна. В наше время таписсерия приобрела совсем иной вид, свободу исполнения, разнообразие

материалов и техник. Таписсерия стала способна задавать различные стили, художественные образы, нести в себе определенную философскую концепцию. В частности это воплотилось именно в такой форме современного искусства, как перформанс.

Таписсерия в современном перформансе – это яркий пример столь характерного для современного авангардного искусства сложного взаимодействия и взаимопереплетения различных видов творчества в едином культурном комплексе. В конце XX века в области текстиля многозначность употребляемых терминов, охватывающих огромный фактический материал, разнообразие творческих концепций делали вопрос обозначения художественного объекта крайне сложным и являлись серьезным препятствием для проведения полноценного исследования. Этим и была вызвана настоятельная необходимость введения в наш научный обиход нового термина «таписсерия» как единого международного понятия в искусстве текстиля, ранее не нашедшего должного места в работах российских искусствоведов. Термин «таписсерия» был введен В.Д. Уваровым в научной статье, опубликованной в 1991 г.

Преодоление иллюзорности картинного пространства и выход к трехмерным конструкциям – основная тенденция живописного авангарда начала XX века, спровоцировавшая появление перформанса. Особое значение приобрела костюмная таписсерия, которую можно образно назвать «искусством подвижного текстиля», потому что ее формы взаимосвязаны с кинетикой тела манекенщика. Сходность функций и таких существенных характеристик, как конфигурация и взаимосвязь с пластикой человеческого тела позволяют нам, при всей своей относительности, обозначать подобные формы таписсерий, представленные на человеческой фигуре, как авангардный, в какой-то степени театрализованный костюм. Артистическое прочтение сложных духовных проблем, придало определенную философскую ориентацию формам костюма, изменило его имидж.

КОВЕР В ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Студ. Калышницына С.А., гр. 21-10

Научный руководитель доц. Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Ковры всегда играли большую роль в быту кочевых народностей Азии. Начиная с глубокой древности, эти племена использовали ручное ткачество для изготовления полотнищ палаток или шатров. Таким же способом изготавливали и все необходимые бытовые принадлежности. Ковер благодаря широким возможностям его использования и большой прочности занимал важное место в быту и стал выразителем культуры создавшего его народа. На поверхности ковров кочевники запечатлевали символы соб-

ственного племени и отдельные события своей истории. Создание ковров давало выход творческому импульсу, позволяя людям с помощью многообразных ярких красок выразить восхищение пышным цветением растений, преклонение перед богатством и изобилием природы.

Легко сворачиваемый, легко переносимый, ковер полностью удовлетворял требованиям почитателей Корана относительно ежедневной многократной молитвы, во время которой они должны были простереться (не касаясь «нечистой» земли) лицом в сторону Мекки, находясь при этом в уединенном месте. Требования ритуала строго соблюдались, и нет ничего удивительного, что вскоре ковер стал восприниматься мусульманами как предмет, который во время священной молитвы обеспечивает и защищает «чистое» пространство. С распространением ислама ковер стал украшаться узорами, содержащими символы мусульманской веры.

Влияние ислама, прочно следовавшего иконоборческой традиции (запрету изображать образы бога и другие священные образы), стало решающим в определении орнаментально-декоративных тем исламского искусства. Мусульманский орнамент всегда скорее абстрактен, чем конкретен, направлен на передачу общих символов, а не конкретного изображения, рисунки содержат скрытый смысл, подлежащий расшифровке. Будучи расшифрована, эта символика позволяет постичь многие стороны духовной жизни, истории и культуры народностей мусульманского Востока.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗООАМОРФНЫХ МОТИВОВ В ТЕКСТИЛЬНОМ ОРНАМЕНТЕ

Студ. Корочкина А.Л., гр. ИКТ-111
Научный руководитель доц. Морозова Е.В.
Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Русский орнамент по праву называется одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. На протяжении веков русский орнамент видоизменялся, трансформировался, но неизменно поражал воображение современников своей поэтикой и красотой линий и красок.

Русский орнамент до XII века был подобен византийскому, но постепенно в него стали появляться элементы западноевропейского (романские и итальянского Возрождения) и азиатские (персидские, индийские, монгольские и т.п.), которые сливаясь с византийской основой и с местными народными элементами (славянским и финским), наконец в XVI и XVII веках образовали особый стиль, поражающий своею оригинальностью, разнообразием и красотой. Мастерам древней Руси удавалось создать гармоничные орнаменты из настолько разнообразных, иногда несимметричных и насыщенных мотивов.

Одними из полюбившихся древнерусским мастерам мотивов были «звериные». Как и в византийском искусстве, на Руси, звери, изображенные в орнаментах, были наделены, в основном, положительными качествами. Например, змей-дракон, олицетворяющий молнию, считался покровителем жилья и огня. Древнерусские мастера также использовали для создания орнаментов, пришедшие в Византию и восточные страны, античные мотивы. В древнерусском орнаментальном искусстве прижилось переработанное изображение сказочной птицы Сирин и получеловека – полуконя Кентавра. Все черты использовавшихся мотивов других стран смягчались и перерабатывались.

Отдельный круг древних сюжетов связан с культом огня. К наиболее архаическим, относятся изображения огня в виде двуглавых птиц.

Рассматривая постройки, домашнюю установку, различные предметы украшения, созданные нашими предками, видно с каким творческим чутьём подходили они к разрешению декоративного оформления, начиная с больших произведений архитектуры и заканчивая мелкой бытовой утварью и текстилем.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТВОРЧЕСТВА АНРИ МАТИССА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕ

Студ. Сайгушкина Е.Н., гр. 21-10

Научный руководитель доц. Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Среди множества направлений, школ и объединений в искусстве XX века выделяется фигура французского художника Анри Матисса. Он был признанным лидером фовистов, и его творчество впитало черты многих формалистических систем, и, тем ни менее, всегда оставалось свободным от художественных шаблонов.

Матисс был непостоянен в выборе стиля и в манеры исполнения: импрессионизм, пуантилизм, реализм, фовизм и т.д. Он работал как живописец, рисовальщик, скульптор, книжный график, делал аппликации и витражи. Его работы вызывали у зрителей и критиков бурную реакцию.

Матисс оставил богатое художественное наследие, которое вдохновляло и вдохновляет многих художников и современных дизайнеров.

Бренды Tata-naка, Burberry, Parfionova являются отражением творчества А. Матисса в моде.

Tata-naка – яркий, красочный с большим акцентом на этнический стиль бренд родом из Грузии. Он появился благодаря сестрам-близнецам Тамаре и Наташе Сургуладзе. Сейчас это известный британский бренд милд-ап. На тканях этого бренда можно очень часто встретить портреты Анри Матисса, а так же дизайнеры очень любят использовать в тканях его

аппликации. В коллекции марки Тата-Нака можно встретить наряды с элементами конструктивистской советской моды 1920-х годов: простые и элегантные мини-юбки и платья, ремни на бедрах.

Показ осенней коллекции другого бренда – Burberry Prorsum – украшали шелковые платки с простым набивным рисунком, изображающим цветы, листья и абстрактные мазки кисти. Эти принты придавали всему образу заметное оживление, что очень напоминает живопись Анри Матисса.

Российский Модный Дом «ТАТЬЯНА ПАРФЁНОВА» основывает свою деятельность на принципах, которые отражают высокие этические ценности. Рисунки на одежде Татьяны можно сравнить с графикой Матисса. Они немножко небрежны, но каждая линия осмыслена и по своему изящна. Коллекции Модного Дома, выходят за рамки обыденности и по праву признаются как произведения искусства.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРЫ НА ТИПОГРАФИКУ В КОСТЮМЕ

Асп. Пряничникова Н.В.

Научный руководитель проф. Сидоренко В.Ф.

Кафедра Рекламной графики и визуальных коммуникаций

Интернет прочно обосновался в жизни современного человека. Информационный поток формирует не просто группы по интересам, но и свою собственную эстетику. Новостная лента tumblr.com пестрит сочетанием разнородных изображений – репродукции мировых шедевров соседствуют с фотографиями еды, модными съемками и нелепыми картинками. В этом хаосе информации вычленяется особый визуальный образ, который выплескивается затем в реальную жизнь.

Так на сайте tumblr.com появился проект «*sexu-sweaters*»: пользователи размещали на фотографии однотонного свитера различные картинки как модные принты. Со временем энтузиасты занялись их изготовлением и печатью, а затем и крупные модные дома показали свое осмысление этого веяния – качество исполнения и вкус соответствуют их статусу, но стилистика и настроение остаются такими же провокационными. Круг замкнулся, одно подпитывает и вдохновляет другое и наоборот.

Мода чутко реагирует на проявления стрит-стайла и испытывает на себе влияния специфической виртуальной эстетики с ее нагромождением символов, цитат и ироничными надписями. Популярные мемы, глитч-арт, небрежное наложение картинок и текста, знаменитые логотипы, иконки, курсоры – все становится орнаментом, вплетается в типографику, в последнее время уверенно укрепляющую свои позиции в костюме. Это направление развивают независимые молодые бренды, такие как Hood by Air

и VFILES, Nasir Mazhar и Kokon To Zai, которые также используют в качестве принтов национальные шрифты разных народностей и призывают к мультикультурализму. В эпоху глобализации и интернета это особенно актуально и эффектно. Фотографии знаменитостей, вышедших в свет в такой одежде, разлетаются по интернету, собирают тысячи лайков и вновь запускают механизм вдохновения и формообразования.

Подражание экранному стилю и его эстетизация является очевидной тенденцией в современной культуре. В результате столкновения возвышенного и пошлого, случайности и хаотичности возник особый визуальный язык, переполненный бесконечным цитированием. Это новый вид коммуникации, диалог между свободным творчеством интернет-улиц и модой. Любопытно наблюдать за ним, проследить, какую форму он примет в будущем, когда время отметет все лишнее и породит нечто новое.

СКАНДИНАВСКИЙ МИНИМАЛИЗМ В ТЕКСТИЛЬНОМ РИСУНКЕ

Студ. Савченко К.В., гр. ИКТ-121в

Научный руководитель доц. Закутцкая А.А.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

История скандинавского дизайна ведет отсчет с 1649 г. В хронологическом порядке знаковыми личностями, вошедшими в историю, ставшими визитной карточкой скандинавского дизайна стали: 1872 г. – Фриц Хансен, 1881 г. – Litalla, 1938 г. – Йозеф Франк, 1943 г. – Икеа, 1946 г. – Астрид Сампе, 1951 г. – Marimekko, 2005 г. – Ferm LIVING.

Скандинавская мода □ это особая школа, философия и эстетическая культура, внешняя простота и понятность, опирающаяся на фольклор и самобытность, высочайшее качество, функциональность, демократичность, постоянный диалог с природой и внимание к экологии.

Традиционные материалы скандинавских дизайнеров и брендов □ это производящиеся в этом регионе хлопок, лен, шерсть. Скандинавы очень разборчивы в текстиле – в их коллекциях можно встретить самые разнообразные и достаточно «изошренные» виды этих натуральных материалов. Но костяк скандинавской моды, диктуемый холодным климатом, составляют шерсть и ее производные.

Традиции, связанные с древнейшей культурой викингов и развившимся позднее фольклором – один из главных источников вдохновения скандинавских дизайнеров.

Многие образы скандинавского фольклора балансируют на грани сатиры и острого фантастического гротеска. Возможно, поэтому юмор и ирония столь часто присутствуют именно в коллекциях скандинавских дизайнеров и брендов.

Скандинавские узоры в интерьере – это гармония, сочетание простых линий и форм, функциональность и комфорт.

Скандинавский стиль характеризуется любовью к природе, сдержанностью, холодностью и некой суровостью. Исходя из этого, интерьер в скандинавских узорах исполняется при поддержке естественного тона. Но с другой стороны декор может быть ярких расцветок.

Оригинальность геометрических фигур и национального скандинавского фольклора используется при нанесении на текстиль, а также декоре и в некоторых аксессуарах. Скандинавские узоры включают в себя такую цветовую гамму: красные, оранжевый, бордовый и другие цвета. Это используется для того, чтобы предать комнате или квартире теплоты, которой очень не хватает в скандинавских странах. А также вместе с серыми и бледными цветами они создают эффект живых орнаментов и вносят сказочную атмосферу.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

Студ. Щербенок Д.А., гр. ИКТ-121
Научный руководитель Закутцкая А.А.
Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Шторы изначально имели только практическую функцию. Со временем у штор проявилась и декоративная функция.

Древняя Греция является наиболее интересным периодом развития штор. В этот период появились различные драпировки, которые мы используем и по сей день.

В эпоху средневековья роскошь была вытеснена практичностью и функционализмом. В этот период шторы – простой кусок ткани, грубой обработки, без декора.

Стиль барокко олицетворение роскоши, поэтому шторы удостоились самых дорогих тканей, ламбрекенов и драпировок.

С изменением архитектуры, изменяется и расширяется окно, которое начинает украшаться шторами. Портъерами в этот период украшают дверные проёмы и стены. В моду входят вельвет и гобелен.

Эпоха рококо – больше роскоши и комфорта – всевозможные рюши, пышные ламбрекены причудливой формы, кисточки и шнуры.

Неоклассицизм – расширение выбора тканей (жаккард, бархат, кисея, вуаль); использование шнуров и подхватов. Резной ламбрекен стал отличительной чертой периода.

В период ампира окна украшались парными занавесями, перехваченными и зафиксированными. В отделке используются тяжелая бахромы и изысканные орнаменты.

В период стиля Ар-деко портьеры делали из бархата, велюра и других дорогих тканей. Шторы – прямые, обшитые каймой, с крупным ярким орнаментом.

Сейчас мы имеем в своем распоряжении многообразие форм и моделей штор, созданных во все предыдущие эпохи. Также продолжают появляться новые варианты оформления: тканевые или металлические жалюзи, бамбуковые шторы и т.д.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕРМИНА «ЖИВОПИСЬ ЦВЕТОВОГО ПОЛЯ» В СОВРЕМЕННОМ ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Студ. Авдиева О.И., гр. 21-10

Научный руководитель Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Живопись цветового поля – стиль абстрактной живописи, возникший в Нью-Йорк Сити в 1940-1950-х годах. Живопись цветового поля характеризуется, прежде всего, крупными полями плоского, монолитного цвета, разлитого или наложенного пятнами по холсту, создавая площади непрерывной поверхности, лишенной объёма.

Цель исследования – изучение этапов развития живописи цветового поля, выявление влияния абстрактного экспрессионизма на оформление декоративного текстиля.

На формирование абстрактного экспрессионизма сильное влияние оказала живопись конца 19 – начала 20 века, таких авторов как Хуан Миро, Пауль Клее, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Пит Мондриан и даже Клод Моне. После Второй Мировой войны и развития американского абстрактного экспрессионизма фокус внимания в мировом искусстве начал смещаться из Парижа в Нью-Йорк.

Клемент Гринберг был первым критиком искусства, кто заметил в работах художников «первого поколения» абстрактных экспрессионистов тенденцию в направлении сплошного цвета, или «цветового поля». К первой волне цветового поля Гринберг относил Ротко, Ньюмана, Клиффорда Стилла, Роберта Мазервелла и Поллока.

В конце 1950-х и в 1960-е годы, художники цветового поля, так называемой, второй волны появились в Великобритании, Канаде, в Вашингтоне и на Западном побережье США. Использовали в своих работах мотивы полос, мишеней, простых геометрических фигур, свободных пятен и намёки на пейзажную образность и природу. Хелен Франкенталер является одним из инициаторов движения цветового поля, которое возникло в конце 1950-х. Движение цветового поля охватывает несколько десятилетий, начиная с середины 20 века вплоть до начала 21 века. Живопись цветового поля в настоящий момент включает в себя более пятидесяти художников

трех поколений. Общепринятые термины для описания этих трёх отдельных, но родственных групп, это – абстрактный экспрессионизм, постживописная абстракция и лирическая абстракция.

На протяжении последних лет наблюдается, как дизайнеры увлеченно экспериментируют с сочетаниями цветов и строением цветных блоков, стараясь достичь того же эффекта, что и художники в начале прошлого столетия. Свободные пятна цвета становятся принтами на одежде, рисунками интерьерных тканей и даже настенными фресками.

РУССКИЙ СТИЛЬ В МОДЕ

Студ. Хон Л.О., гр. ИКТ-121

Научный руководитель Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Русский народный костюм отличается простотой кроя и чистотой линии. На протяжении всей истории прослеживается влияние русского национального костюма на моду, в том числе и мировую, которое распространяется после каких-либо значительных событий, связанных с Россией.

В начале XX века благодаря «Русским сезонам» великого антрепренёра Сергея Дягилева русский стиль появляется в коллекциях таких великих дизайнеров, как Поль Пуаре, Шанель, Ланвен, Ив Сен-Лоран. Огромный вклад в мировую моду внесли наши соотечественницы, открыв за границей около 50 Домов Высокой моды.

В настоящее время интерес к богатой народной русской культуре как никогда ярко выражен во всех коллекциях ведущих мировых дизайнеров, в том числе и русских, которые питают любовь и уважение к Родине и ее истории.

Актуальность русского стиля никогда не исчезала и не исчезнет. Она обростаёт современным контекстом, переосмысливается и вновь становится модной.

ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ ШРИФТА В ТЕКСТИЛЕ

Студ. Китова Д.Ю., гр. 21-10

Научный руководитель Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Знание структуры буквенных форм – ключ к пониманию разнообразия шрифтов. Оно поможет решить, какой шрифт из множества доступных стоит выбрать и использовать.

Шрифт, как и рисунок, передаёт визуальное сообщение. Формы букв нужно рассматривать отдельно, как иллюстрации. Критерии, по которым

вы выбираете шрифт, должны основываться на логике, а не только на том, что этот шрифт выглядит необычно. Для описания графической формы букв используют более 25 терминов.

Буквы любого шрифта отличаются от своих архетипов по шести аспектам: регистру, весу, контрасту, штриху, наклону и стилю.

Шрифты с преувеличенными характеристиками называются стилизованными, акцидентными или декоративными. Классификация шрифтов помогает дизайнеру уловить различия между стилями.

Если слово или буква, помимо своей непосредственной формы, приобретают дополнительные художественные черты, они становятся своего рода изображениями. Проходя через несколько стадий восприятия – визуальную, эмоциональную, интеллектуальную – их значение приобретает черты символа. Шрифт можно превратить в изображение разными способами: иллюстративность; художественные включения; изменения формы; замещение формы; включение орнамента; синтаксическая разбивка.

Шрифт и орнамент шли бок о бок на протяжении всего своего существования, соприкасаясь, и накладываясь друг на друга. Буквы могут быть объемными или плоскими, солировать или создавать композиции, представлять русский или латинский алфавит, арабскую вязь или японские иероглифы.

Применение шрифтовых композиций в интерьере давно уже не новинка. Но всё же шрифты, благодаря ясности посылы к зрителю, остаются популярны и сейчас. Они применяются в напечатанном виде, в росписях стен и как скульптурные, и архитектурные формы. Эксперименты идут с масштабом и стилем написания. Буквы применяются, как в группе, так и отдельно, являясь самодостаточными элементами интерьера.

Шрифтовые орнаменты и сообщения на изделиях текстильной и легкой промышленности стали неотъемлемой частью художественной культуры второй половины XX – начала XXI в.в.

ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСКУССТВЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО

Студ. Максенкова С.А., гр. 21-10

Научный руководитель Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Среда становится средством активного самовыражения, а свобода самовыражения приобретает все большее значение для полноценного и комфортного ощущения личности. Декоративные настенные, потолочные или напольные панно – это одно из оригинальных дизайнерских решений, которое позволяет создать эксклюзивный интерьер. Сегодня все популяр-

нее становится внесение в интерьер определенных деталей, которые придают неповторимость и индивидуальность.

Современный технический уровень и неуклонное совершенствование технологических параметров индустриального производства открывают более широкие перспективы для проектирования.

Цель исследования – выявление наиболее устойчивых тенденций в развитии современного декоративного панно, определение перспективных направлений приемов художественной выразительности.

Одно из направлений – использование уже существующих художественных картин в призме прогрессивных материалов и технологий. Инновационное проектирование – это радикальное новаторство в формах и конструкциях изделий, в частности с использованием новых, ранее не применявшихся материалов и технологий, это поиск принципиально нового их образа, а главное – новых, непривычных, но достаточно разумных взаимодействий между вещью и человеком. Наиболее перспективное направление «театрализация» интерьерной среды и игровой момент. Панно рассматривают как форму социального взаимодействия. Сюжетность формы вещи представляются в ряду перспективных тенденций будущего.

Скульптурный подход к дизайну является новым жанром интерьерного текстиля на основе трехмерной структуры, а не гладкого украшения поверхности. Так же как и способность понимать очень простые материалы и трансформировать их в необыкновенные. Интерьер становится произведением искусства.

ОРНАМЕНТ АР-ДЕКО И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ

Студ. Малышева А.А., гр. 21-10

Научный руководитель Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Сегодня термин «ар-деко» ассоциируется с ярким, оригинальным стилем, который царил в Северной Европе и Америке в первой половине XX столетия. Термин «ар деко» применительно к модному в период 1909-1939 годов соответствует направлению Art Decoratif, культивировавшему изысканную роскошь. Стиль ар деко проявился практически во всех видах искусства – графическом дизайне, моде, ювелирном деле, оформлении интерьеров, изобразительном искусстве, скульптуре и архитектуре. В 1925 году стиль достиг своей кульминации. Ар деко влиял на развитие архитектуры и дизайна вплоть до начала Второй мировой войны, особенно в США.

Значительное влияние на формирование этого декоративного стиля оказали экзотические постановки Русских сезонов в Париже. В облике

женщины отразилась та долгожданная свобода, за которую женщина боролась долгие годы – жить наравне с мужчинами. Модными стали худоба – мальчишеская фигура, маленькая грудь, мальчишеские причёски. Женщины освободились от корсета, надели короткие платья в прямом свободном крое и заниженной талией. Длина платьев в основном выше колен, но можно и до щиколотки. Простота кроя компенсировалась обилием декора. Платья украшали бисером, пайетками и бахромой, цветами, блёстками, вышивкой и воланами. Подолы платьев часто напоминали оперенья птиц – скроенные по косой и обшитые бахромой или воланами, они развевались при каждом движении, завораживая взгляды. Нежные платья из стекающего по телу, как вода, шёлка или атласа можно было украсить боа из страусовых перьев.

Яркими представителями французского ар деко явились такие известные графики и модельеры, как Жорж Барбье, Эрте (Тыртов Р.П.), Поль Пуаре.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ВЫБОРА СТИЛЯ ИНТЕРЬЕРА ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Студ. Грехова Е.О., гр. ИКТ-111

Научный руководитель Морозова Е.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

В 2014 г. был проведен опрос, выявляющий предпочтения россиян в сфере выбора стиля интерьера загородного дома, результаты которого показали, что 38,5% предпочитают классический стиль; 21,5% □ модерн; 15,8% □ скандинавский стиль; 11,1% □ американско-канадский стиль; от 4,2 до 4,7% □ псевдорусский стиль, эклектику и др.

Классический стиль обращается к античному наследию как к идеалу. Признаки классики в интерьере – внутреннее пространство симметрично и пропорционально; сложная цветовая гамма (желтые, зеленые, коричневые цвета); мебель из ценных пород дерева, украшенная резьбой; дорогие люстры с хрустальными подвесками; дорогой декор; колонны; непременно камин; современная техника спрятана, чтобы не нарушать общей гармонии.

Лозунг модерна – «назад к природе». Символ стиля □ цветок цикламена. Признаки модерна в интерьере: отказ от применения прямых линий в пользу близких природе естественных очертаний; большие эркерные окна с витражами; обтекаемость и гибкость форм мебели; использование художественнойковки; изображение растений и насекомых.

Американцы любят простор. Признаки американско-канадского стиля в интерьере: квартиры-студии; цветовая гамма светлая; имитация дорогих материалов; накладной декор в большом объеме; вместо потолочного ос-

вещения комбинирование настенных, напольных и настольных светильников.

Псевдорусский стиль (стиль русской избы) основан на использовании традиций древнерусского зодчества и народного искусства. Основные признаки стиля в интерьере: оформление стен из брёвен; крупные деревянные столы и длинные лавки, резные сундуки; русская печь; скатерти, вышитые ярко красным древнерусским орнаментом; самовар.

Эклектика сама по себе не является отдельным стилем и характеризуется смешением различных «исторических» стилей.

Скандинавский стиль – тренд 2015 г. – функциональный, практичный. Он стремится привнести в дом как можно больше света. Основные признаки стиля: белые стены; простая мебель из бледного дерева; занавески, максимально пропускающие свет. Цветовая палитра – белый цвет и его оттенки плюс яркие акценты в декоре и текстиле.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ НА ОСНОВЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Студ. Сычёва Д.А., гр. 21-10

Научный руководитель Щербакова А.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Фрактал (дробленный, сломанный, разбитый) – термин, означающий сложную геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, т.е. составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Фракталы подразделяются на четыре основных типа: кривая Коха, множество Мандельброта, кривая Дракона, множество Жюлиа. Каждый из фракталов уникален. На наглядном примере можно показать зарождение природы, расчет роста клеток и излома горных пород.

Благодаря фрактальным соединениям современная наука смогла шагнуть в новую эпоху высоких технологий. Каждый из нас пользуется Интернетом, телевизором или мобильным телефоном. При помощи фрактальной геометрии создано оборудование, которое отслеживает раковые опухоли и определяет их дальнейший размер и развитие.

Фрактальная геометрия создает уникальный рисунок, что послужило объектом данного исследования. Основной задачей являлось изучение и применение программных возможностей для создания орнамента. Интерес к фрактальной теории может вывести разработку орнаментальных мотивов на новый современный уровень. Работа с мотивами в графических редакторах позволяет расширить возможности фантазии. Дизайнеры используют такие программы, как UltraFractal, ChaosPro, Apohisys 5.0, Mandelbulb 3D, Magic Fractals. После обработки созданных элементов происходит

дальнейшая компоновка их в раппорт, изменение цветовых сочетаний и форм.

В практике современных дизайнеров фрактальная теория использовалась лишь в печатном рисунке для костюмного ассортимента. Существовало множество попыток использовать фрактальный рисунок на ткани, но все они не имели большого успеха. Никто не применял фрактальные формы в качестве орнамента для изготовления декоративных жаккардовых тканей. Жаккардовая ткань практична, а в сочетании с орнаментом фрактальных мотивов, может выигрышно смотреться в интерьере.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОГО ОРНАМЕНТА В ДИЗАЙНЕ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТИЛЯ

Студ. Маслакова Е.К., гр. ИКТ-111
Научный руководитель Морозова Е.В.
Кафедра Искусство текстиля и орнамента

Первые узоры на предметах быта несли глубокий сакрально-мифологический смысл. Со временем орнамент утрачивает свое каноническое значение. Первым важным шагом на пути к проектной системе производства стало ремесленничество. Постепенно набивной рисунок стал заменять ткацкий или вышитый узор. Не позднее XII века крашение и набойка были неотъемлемой частью городского ремесленничества на Руси.

В XVII – XVIII в.в. мотивы предметов быта широко использовались в гравюре. Под влиянием стран Европы в Российском текстильном орнаменте появляются пасторальные сцены, орудия труда (лопаты, косы, мотыги и т.д.).

До революции текстильные предприятия были одними из самых передовых. Их ткани славились далеко за пределами страны. Предметный орнамент на тканях этого периода был мелкого масштаба. Тематика изображений была разнообразна.

В 20-х годах XX в. в СССР появляется новое направление – «агит-текстиль». На тканях можно было увидеть изображение тракторов, шестеренок, самолетов, танков, глобусов.

После войны общество стимулировало женщин покинуть работу, вернуться к заботе о семье и доме. Все это не могло не создать основу для творчества текстильных дизайнеров. В печатном рисунке появляются мотивы книжных полок и стеллажей, посуды, цветочных горшков и других предметов быта. Происходит обратное влияние интерьера на рисунок. В России после VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года происходит активное проникновение западной культуры. Предметный орнамент вновь приобретает популярность. Однако в основе советского пе-

чатного рисунка помимо вышеперечисленных мотивов часто изображались предметы народного быта – квасники, горшки, братины и т.д.

На современном этапе развития текстильного рисунка предметный орнамент не теряет своей актуальности. Он был и остается источником вдохновения для многих дизайнеров по всему миру. Сегодня популярны изображения изящной фарфоровой посуды.

ОСОБЕННОСТИ ОРНАМЕНТАЦИИ КОРСЕТА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Студ. Козлова М.И., гр. ИКТ-131

Научный руководитель Закутцкая А.А.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Свое название корсет получил благодаря французскому слову «corps», что в переводе на русский означает «тело». Корсет имеет свою богатую и интересную многовековую историю. Первый корсет представлял собой узкую кожаную повязку, которая предназначалась для поддержания бюста. Повязки, которыми обвивали вначале верхнюю, а затем и нижнюю часть тела. Со второй половины XV века, женские корсеты начали изготавливать из кожи с металлическими брусьями. Классический корсет появился в том же XVI веке в Италии. Он представлял собой сложную конструкцию из металла, дерева и слоновой кости.

В XVII веке в корсете главенствует орнамент Барокко. Прямые линии в орнаменте постепенно вытесняются изогнутыми. Вместо спокойствия – эмоциональный порыв, вместо ясности и лаконичности – сложность, многообразие и пышная декоративность; при этом все еще сохраняются организующий центр декоративной композиции, симметрия.

Эпоха Рококо предъявила свои требования к кружеву, которое всегда было чувствительно к моде. Лёгкие и изящные орнаменты потеснили пышные и тяжёлые узоры барокко. В орнаментации корсета начался переход к тюлевому кружеву, в котором орнамент соединялся уже с прозрачной тонкой сеткой с мелкими одинаковыми ячейками, выполнявшейся также вручную. В 1880 году появился новый сорт корсета «помпадур». Он был коротким, выше бедер, спереди и сзади заканчивался острым углом.

В XX веке в женском костюме силуэт S-образной формы создается при помощи корсета. Благодаря увеличивающемуся количеству драпировок силуэт приобретает более мягкие и ровные очертания груди и талии.

История корсета насчитывает несколько столетий, и с течением времени из категории нижнего белья перешел в категорию вполне самостоятельных предметов гардероба.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ЕВРОПЫ

Асп. Тимохина А.В.

Научный руководитель проф. Бесчастнов Н.П.

Кафедра Рисунка и живописи

Каноническое искусство – один из важнейших этапов становления и развития искусства в целом. И в ювелирном искусстве канон по сей день не ослабил своих позиций. Говоря об инновационном развитии общества нельзя забывать о традициях. Эффективное инновационное развитие невозможно без знания традиций. В частности, эффективное развитие культуры отечественного ювелирного искусства не представляется возможным без знания истоков этой области деятельности.

В рамках данного доклада была освещена история индийского влияния на развитие ювелирного искусства Европы, обозначены основные устоявшиеся каноны современного ювелирного искусства европейского региона, имеющие индийское происхождение. Оценено значение наследия ювелирного искусства Древней Индии для современного европейского ювелирного искусства.

В результате проведенных исследований был сделан вывод, что культура Древней Индии оказала на европейское ювелирное искусство большое влияние. Современный большой ансамбль ювелирных украшений имеет индийское происхождение. А также большинство современных силуэтных форм ювелирных украшений. Дальнейшее изучение индийской культуры может привести к ответу о происхождении ювелирного искусства как явления.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТИЛЯ «ПРОВАНС»

Студ. Шульгина М.А., гр. 21-10

Научный руководитель Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Целью данного исследования является исторический обзор возникновения стиля «Прованс». Стиль «прованс» родился в одноименной провинции Франции. Периодом становления стиля «прованс» считаются 15-17 в.в. Общей чертой регионов Франции оставалась любовь к изящной лёгкости и воздушности во всём, и стиль «прованс» в интерьере навсегда перенял эту черту. Лёгкость – как бы синоним любых достижений этой страны: она проникла в музыку, изобразительное искусство, а затем и в интерьер.

Основа прованского стиля – слегка потертые поверхности, старая мебель, неровно оштукатуренные стены, выцветшие ткани, т.е. общее ощущение бедности и неброскости. Прованский интерьер не терпит ничего «чересчур» и ничего вычурного. Стиль «прованс» хорош прежде всего в загородном доме, поскольку требует пространства и грубо оштукатуренных стен.

Одним из ключевых элементов прованса является использование текстиля. Прованский текстиль – это выбеленный лен и хлопок. Ткани в стиле «прованс» имеют пастельную гамму с яркими набивными узорами в виде клетки, полосы, цветов или фруктов. Так же в орнаменте часто встречаются винтажные принты и рисунки Туаль де Жуи.

Большее представление, понимание стиля «прованс», его легкости, воздушности богатства цвета, могут дать работы таких художников, как Никки Бозм, Томас Кинкейд и Майлз Фостер.

Многие люди, живущие в шумных больших городах, мечтают окунуться в деревенскую жизнь. Для достижения этой цели можно создать в своем загородном доме подобную иллюзию. Стиль «прованс» ассоциируется не только с классической деревней, но и с местом для отдыха, о котором мечтают каждый. Спокойствие, легкость, красота – вечные ценности, не подвластные моде. Прованс предпочитают люди разных возрастов. Интерьеры в стиле «прованс» по-прежнему вызывают всеобщее восхищение.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Студ. Кондрашина Е.В., гр. ИКК-121
 Научный руководитель доц. Калашников В.Е.
 Кафедра Искусствоведения

Современное искусство – совокупность произведений, созданных со второй половины XX в. до наших дней. Апогеем искусства уже давно считается «Чёрный Квадрат» К. Малевича. На данный момент искусство упростилось до чистого холста. Что же это? Конец?

Существует термин «Конец искусства», который обозначает отсутствие у искусства перспектив как целостной сферы жизни, и делает возможным признание любого объекта в качестве художественного произведения. Художник сам решает, что является произведением искусства, а что – нет.

Идея господствует в современном искусстве. И так как идеи и мысли у всех разные, не получается соединить их в один художественный стиль.

И в эпоху Возрождения у каждого художника были свои мысли и идеи. Но главным открытием в живописи эпохи Ренессанса были пространство и перспектива. Художники оттачивали мастерство передачи объёма и пространства, впервые появилась многоплановость в рисунке и живописи.

Главный вопрос, ответ на который предстоит найти, нужна ли новая эпоха Возрождения в искусстве? И возможно ли её наступление?

Искусство – отражение обстановки в обществе. Наша эпоха, как и эпоха Ренессанса, – эпоха открытий, ведущих в смене мировоззрений. Смена искусства происходит в период смены парадигм. То, что и произошло в эпоху Возрождения; то, что происходит сейчас. Вот только к чему придёт наше общество – можно только предполагать.

Существует теория цикличности искусства. Так же, как и цикличности всего в этом мире: всё рождается, развивается, умирает и возрождается.

Настанет ли новый цикл в искусстве и сколько потребуется ждать этот период – покажет только время.

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МУЛЬТИМЕДИА В ИСКУССТВЕ

Студ. Бикулова Ю.В.

Научный руководитель доц. Епишин А.С.

Кафедра Искусствоведения

Темп современной эпохи поставил на поток не только предметы материального быта, но и духовную культуру. Результатом такой глобализации стало усреднение содержания, повлекшее за собой неминуемое усреднение зрителя (Брейтвет Б. Журналы /Медиа. Введение/под ред. А. Бригза, П. Кобли. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, С. 160).

Можно предположить, что истоки подобного «усреднения» стоит искать на рубеже 17-18 столетий. Именно в эпоху Нового времени происходит смена творческих установок в художественной практике. Активно развивается и наука, в которой центральным становится опытное знание как результат эксперимента (*Novum Organum scientiarum* (1620) – трактат английского философа, основоположника эмпиризма Фрэнсиса Бэкона, излагающий новый подход к проблемам науки. См.: Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: «Мысль» (Философское наследие), 1978. С. 7-214).

В конце 18 века появляются первые панорамы – картины с круговым обзором. Теперь зритель без особых усилий мог переместиться в художественное пространство сюжета картины. Зрительская аудитория нового зрелищного искусства стала значительно шире аудитории любителей станковой живописи. Веком позднее появляются диорамы – лентообразные, установленные полукругом картины. Следующим этапом стало изобретение движущихся панорам, уже не нуждавшихся в специальном демонстрационном помещении. Эволюция этой идеи в конце 19 века привела к возникновению первых кинокартин и телевидения в целом.

Распространение и метаморфозы телевидения в конечном счете привели к тому, что в искусстве новых медиа появилась коммерция. И, как только испорченный вкус и плохое образование публики начали приносить прибыль, дилерское отношение к искусству распространилось повсеместно и стало доминировать. Настала эра потребления.

Сегодня, культурная деятельность и артефакты культуры все в большей степени становятся товарами. Таким образом, коммерчески успешные медиа-продукты, созданные без претензий на элитарность, открытые, привлекательные и доступные широкой публике, зачастую практически лишены какой-либо эстетической ценности.

МУЗЫКА И СОЗДАНИЕ МУЗЫКИ (НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРОВ РИХАРДА ВАГНЕРА И АНТОНИО ВИВАЛЬДИ)

Студ. Гали А., гр. ИКК-111

Научный руководитель проф. Портнова Т.В.

Кафедра Искусствоведения

Музыка – это искусство, в котором переживания, чувства и идеи выражаются ритмически и интонационно организованными звуками, а также сами произведения этого искусства.

По одной из версий, музыка как вид искусства родилась в связи с танцем на основе ритма (К. Валлашек). Другая гипотеза (К. Бюхер) делает акцент именно на ритме, полагая, что именно он лежал в основе появления музыки. Существуют, кроме того, теории, по которым музыка зародилась в форме пения, когда речь человека приобретала более эмоциональный характер и, соответственно, звучание.

Музыка – мощнейший фактор влияния на эмоциональное и даже физическое состояние человека, живого и неживого мира. Например, проводились исследования с растениями, которые в зависимости от прослушиваемой музыки вырастали сильными и крепкими или же гибли. Похожий эксперимент, но с объектами неживой природы, проводился японцем Эмото Масару: исследованию подвергалась кристаллизация снежинок под воздействием музыки.

Рождение музыки происходит под воздействием двух факторов: музыки, сочиненной композиторами-предшественниками и творчески переработанной фантазией человека, а также под воздействием личных впечатлений, огорчений, радостей, эмоций композитора. Прекрасным примером здесь является музыка, написанная людьми на душевном подъеме или вследствие сильных переживаний. Кроме того, мощным источником вдохновения несомненно является природа.

Абсолютно несхожие в своем творчестве, но похожие судьбами композиторы Рихард Вагнер и Антонио Вивальди, чье творчество сравнивается в этом докладе, оба совершили подлинный прорыв в музыке, став настоящими новаторами и гениями своего времени.

Огромное достоинство музыки – ее общедоступность для каждого, широчайшее распространение среди людей. Ведь именно музыка может сопровождать сегодня человека повсюду. Музыка является не только важнейшим фактором формирования мировоззрений и настроения человека, но и безграничным пространством для самовыражения.

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЯ БИО-ТЕК В АРХИТЕКТУРЕ

Студ. Герлиц К.И., гр. ИКЮ-111

Научный руководитель проф. Портнова Т.В.

Кафедра Искусствоведения

Био-тек в современном понимании возник в конце XX – начале XXI в.в. и поныне находится на этапе формирования и активного становления, в результате чего его теоретическая и исследовательская компонента преобладает над градостроительной практикой. С начала XXI века наблюдается возрождение интереса к органической архитектуре, становлению эстетики био-тека – «неорганической» архитектуры, где выразительность конструкций достигается заимствованием природных форм.

Есть мнение, что в новое время первый шаг на пути становления концепции био-тека сделал британский архитектор Фрэнк Ллойд Райт. В его трудах наиболее полное воплощение нашла концепция органической архитектуры. По его словам, архитектурное сооружение должно быть похоже на живой организм, который растет в соответствии с законами природы, в гармонии с окружающей средой, форма здания должна каждый раз вытекать из его специфического назначения и тех уникальных условий среды, в которых оно возводится и существует. Эстетика био-тека, в отличие от Райта, признаёт возможность и значимость прямых внешних аналогий архитектурных форм с формами органической природы.

В основе био-тека лежит бионический метод проектирования. Основываясь на всем том, что можно встретить в окружающем мире, архитекторы используют природные формы по-разному: как для использования форм для организации пространства, так и для производства материалов, подобных природным структурам.

Био-тек воплощает философскую концепцию, смысл которой заключается в создании нового пространства для жизни человека как творения природы, объединив принципы биологии, инженерного дела и архитектуры.

СОВРЕМЕННАЯ ГРАФИКА АНИМЕ И ЕЁ ИСТОКИ

Маг. Есипенко М.Н.

Научный руководитель проф. Бесчастнов Н.П.

Кафедра Рисунка и живописи

Современная японская мультипликация в настоящее время очень популярна в России и в других странах. Это во многом связано с рисовкой, типичной только для японской анимации. Но как современное аниме достигло таких высот в графическо-стилистическом и техническом исполнении?

Первым аниме в Японии считался «Рассказ о привратнике Мутудзо Имокаве», созданное Отэном Симокавой в 1917 г. Но в 2005 г. нашли анимацию 1907 г., длящуюся 3 секунды. Прямое влияние на аниме оказывали открытия европейской и американской мультипликации.

В 1920-х годах в связи с недостатком финансов, индивидуальным рисованием, аниме были короткими и не достаточно качественными.

В 1942 г. прошёл «закрытый показ» диснеевской «Белоснежки и семи гномов» (1937 г.). Это стало толчком для создания японских анимационных студий и полнометражных аниме-фильмов.

В 1943 г. Мицую Сэо снял «Момотаро и его морские орлы» (37 мин). Студия Tōei Animation Company выпускают в 1958 г. первый японский полнометражный (78 мин.) и цветной фильм «Легенда о Белой Змее» режиссера Тайдзи Ябуситы.

В 1960-х годах Осаму Тэдзука решает проблему популярности аниме в Японии, дал начало развитию графическим японским стилям рисовки.

В конце 1960-х – начале 1970-х годов аниме становится коммерческим искусством японской массовой культуры.

1980 – 1985 гг. – «Золотой век» аниме. Навыки художников росли вместе с финансированием. Появлялось огромное разнообразие стилей рисовки, связанные с разработку типажей, характеров героев и жанров самих аниме.

Если сравнить аниме периодов в 1917 – 2000 г.г. и 2000 – 2015 г.г., то более новые аниме, закрепив опыт своих предшественников, стали качественнее и реалистичнее делать графику и саму анимацию, детализировка стала более подробной. Хотя эффект 2Д вместе с ручным рисованием остаётся до сих пор, многие моменты выполняются компьютерными программами, а также используют 3Д для выполнения эффектов и специфичных задач.

Таким непростым, тернистым путём графика японской анимации дошла до такой известности и современного уровня качества.

«МОДУСЫ ОРГАНИЧЕСКОГО» В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Студ. Маркова Н.В.

Научный руководитель доц. Епишин А.С.

Кафедра Искусствоведения

В современном мире мы предъявляем к окружающим нас вещам определенные требования. Мы хотим, чтобы они были функциональными, удобными в использовании, безопасными и эстетически привлекательными. Поэтому уже на первой стадии создания нового продукта, а именно при разработке дизайн-проекта необходимо учитывать каким требованиям он должен отвечать, какими свойствами и функциями обладать. Дизайнер, выступающий здесь в роли художника-ремесленника, должен решить две важнейшие задачи будущего проекта – техническую и эстетическую.

Для создания собственного дизайн-проекта я выбрала органический стиль – одно из направлений дизайна, зародившееся в первой половине XX века. Органический дизайн отличается гармоничностью, утонченностью, рациональной элегантностью, комфортом. Ему свойственны естественные плавные линии, приверженность к природным образам и как результат использование натуральных материалов и цветов.

Основой моего проекта послужил интерьер ресторана *Vanq* в Бостоне, выполненный студией *Office dA* (2009 г.). Его стены и потолки изготовлены из оригинальных волнистых элементов, представляющих собой гнутые листы березовой фанеры.

Уникальность данного интерьера в том, что мы можем наблюдать сразу несколько воссозданных природных эффектов. Так, размещенные в центре зала колонны, которые одновременно служат хранилищами для вина, словно сталактиты свисают с потолка и плавно соединяются с полом. Потолок же своей структурой напоминает нам пластинчатый гименофор – нижнюю стенку гриба. Соединяясь вместе, они создают неповторимую атмосферу своеобразной модернизированной пещеры, затерянной среди каменных джунглей.

Слоган «Organic – individuum – humanius» (пер. с лат. «Органический – индивидуальный – гуманный»), выполненный минималистичным шрифтом, заимствован мной из высказывания Арне Якобсена – датского архитектора, яркого представителя органического дизайна, утверждавшего, что «...органический дизайн должен быть гуманным, а значит индивидуальным...».

Данный дизайн-проект в полной мере отражает свойства и черты органического стиля, а значит, цель по созданию собственного дизайнерского произведения из художественных элементов и арт-объектов определенного стиля и эпохи, была достигнута.

ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Студ. Шевченко А.Ю., гр. ИКТ-121

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Цель данного исследования – выявление признаков интерпретации древнерусского искусства рубежа 19-20 веков через постмодернизм 21 века в оформлении интерьера.

Несмотря на то, что на рубеже веков модерну было отведено не так много времени, особенно в России, это именно тот стиль, который позволил дизайну интерьера стать самостоятельной отраслью. Именно с ним начинает формироваться индивидуальное пространство. И мебель вырастает из стен, как продолжение этих стен, так же как лестница Шехтеля, которая вошла в анналы истории искусств. Хорошие образцы модерна – это всегда тонкий баланс между геометрией и органикой. Повсеместно в европейском, и в огромной степени в русском искусстве рубежа веков, именно частный дом-особняк обозначился как одна из ведущих тем.

Появляется необходимость проектировать отдельные вещи, как объекты, которые будут держать интерьеры. Стремление к такой целостности и есть главное качество искусства модерна. Такая стилистика воздействовала и на отрасли, имеющие в России давние художественные традиции.

Благодаря абсолютно свежему взгляду через призму народного художественного опыта на стилистику русского прикладного искусства, высокий эстетический уровень вывел «неорусский» стиль на уровень значимости авторитетных создателей. Это был тот редкий случай, когда стилизация перестала быть ею и встала на одну ступень с оригиналом.

Вместе с окончанием периода эпохи модерна казалось и народные мотивы, так же уйдут в историю, дав волю конструктивизму и хай-теку. Однако из течений постмодернизма вновь сплетаются очертания корней славянской культуры. Следуя трендам 21 века, дизайнеры ставят перед собой задачу создать интерьер в народном стиле, и что бы выполнить её, нужно почерпнуть опыт оттуда же откуда и знаменитые русские мастера, т.е. обратиться к этнографии.

ВЛИЯНИЕ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМА НА СОВРЕМЕННУЮ МОДУ НА ПРИМЕРЕ АНРИ де ТУЛУЗА-ЛОТРЕКА

Студ. Антонова Д.П., гр. 12в-09

Научный руководитель Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

В 1880-е гг. в изобразительном искусстве Франции, особенно в живописи, начался отход от импрессионизма. Это период отказа от реалистического пленэра к более декоративной манере исполнения. Происходит выдвижение на авансцену художественной жизни группы новых имен, таких как Поль Сезанн, Винцент Ван-Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек и многих других. Введение персонажей из иного мира в единый изобразительный контекст, что приводит к визуализации видения невидимого; принцип совмещения планок как взаимопроникновения миров; тема возвышения мира проституции – все это было характерно для молодого Анри. Сатирический взгляд художника на мир театра, ночных кафе, артистической богемы Парижа и опустившихся завсегдатаев притонов находит свое выражение в гротесковом преувеличении, которым он пользуется при написании картин. Художник блестяще владеет линией, заставляет ее прихотливо извиваться по контуру модели и по велению момента, создавая произведения, отличающиеся изысканной декоративностью. Тулуз-Лотрек обладал способностью вызвать у зрителя ощущение случайности увиденного. Как это ни парадоксально, такое ощущение было следствием тщательного и кропотливого выстраивания композиции. Он был мастером рекламных плакатов и афиш, которые в дальнейшем получили значительный толчок в развитии. Его плакаты были выполнены в столь энергичной и неповторимой манере, что все образцы плакатного жанра, существовавшие до его «вторжения» в эту область, стали казаться на фоне его работ убогими и плоскими. Даже сейчас немало работ походящих под его стилистику. «Жизнь – становление ужаса увеселительного заведения» – Тулуз-Лотрек. Немаловажный толчок дал он теме борделей, где рисовал людей без масок. В начале XX в. мода стала заигрывать с искусством, а машинная имитация на ткани – с поверхностью холста. Дизайнеры все чаще стали обращаться к художникам таких различных направлений как постимпрессионизм, кубизм, фовизм, черпая вдохновения в известных картинах. Немало коллекций было создано под вдохновляющим воздействием живописи. Всему миру известно о «платье Мондриана» Yves Saint Laurent, «платье Пикассо» и «пиджаке Ван-Гога». Эkleктика стала повальным увлечением, а неуемная фантазия и непомерное тщеславие заставляют модельеров раз за разом решаться на «дерзкие» выходки – воровать произведения живописи и дублировать их на своих тканях.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ В ОРНАМЕНТЕ

Студ. Ариффулина А.Ш., гр. ИКТ-121

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Человечество прошло большой путь для развития науки. И этот большой путь является нескончаемым источником вдохновения для многих художников мира. Громадный скачок в науке и в мире принято называть Научно-технической революцией. НТР – превращение науки в ведущий фактор производства. Весь прошедший век был ознаменован художественными экспериментами, попытками расширения существующих институциональных границ. С новыми изобразительными средствами художники привнесли в искусство новые контексты и сформулировали новые задачи. Период конструктивизма отбросил традиционные представления об искусстве во имя имитации форм и методов современного технологического прогресса. Технические формы в этом орнаменте становились символами прогресса. В 60-ые и 70-ые годы массовое распространение компьютеров, интернета, новые открытия и изобретения в науке – находят отражение в искусстве. «Кибернетическая проницательность» – выставка, которая продемонстрировала жанровую тотальность нового искусства (Лондон, 1969 г.) Были впервые показаны новые орнаментальные мотивы, вдохновленные развитием науки в области кибернетики и математики. Выставка оказала сильное влияние на художников и на использование в их работе компьютерных технологий. Складывается целый ряд новых оригинальных художественных жанров. Цифровое искусство создало почву для формирования дальнейших траекторий конвергенции искусства и технологий. В современном орнаменте используется большое разнообразие мотивов. Современный дизайн не ограничен никакими стилистическими рамками и располагает неограниченными возможностями. Революционные научные открытия и новые технологии, вдохновляют множество дизайнеров и являются мощным творческим стимулом. Популярность обрели пиксельные орнаменты, орнаментальные композиции, повторяющие узор материнской платы, фракталы, идея создания 3D-эффектов на ткани, офсетные «розетки», «рентгеновские» принты. Сегодняшний день – чрезвычайно интересное время для искусства. Эстетика художественных образов неразрывно связана с передовыми достижениями в сфере науки и технологий. Искусство и наука – это два великих двигателя культуры; два источника творчества, вдохновения. Наука и искусство тесно взаимодействуют, выступая способом духовно практического освоения действительности, способами существования человека и общества с помощью созидания выразительных, символических форм.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАПАДЕ

Студ. Войцеховская М.Б., гр. 12в-09
Научный руководитель Куликова М.К.
Кафедра Искусства текстиля и орнамента

В 1854 г. американский коммодор Мэтью Перри принудил Страну Восходящего Солнца выйти из двухвековой самоизоляции. Так появился термин «японизм» – направление в европейском искусстве XIX столетия, сложившееся под влиянием японской цветной ксилографии укиё-э и художественных ремёсел. Влияние Японии на мировую изобразительную культуру было огромным. Это и новые принципы декоративной композиции, плоскостного решения, особого чередования пятен и пустот. На рубеже XX века появляются революционеры-дизайнеры, которые не утратили особенный традиционный дзен-буддистский дух, замешав его с дерзкими новшествами Запада. Пионером модной индустрии стал Иссей Мияке, вдохновившийся мировой культурой поп-арта. Из японских традиций костюма модельер позаимствовал стремление к комфорту и универсальности, а также многослойность и свободный, широкий крой.

Японское аниме и манга нашли широкое распространение по всему миру, глубоко проникли своими мотивами и стилистикой как в стрит-арт, так и в дизайн текстиля, дизайн упаковки и другие отрасли нашей жизни. В рамках осенне-зимней коллекции британская марка McQ решила на коллаборацию с японским художником Ёсиясу Тамурой. Тамура создал графичные принты в виде комиксов, чей сюжет основан на молодежной японской культуре. Японская тема широко раскрыта в коллекциях многочисленных модных дизайнеров современности, таких как Alexandr Mcqueen, Dries van Noten, Lanvin, Dolce&Gabbana, Prada, Hermes, Etro, Jean Paul Gautier, Chloe, Emilio Pucci и других. Эклектичные сочетания значительно обогащают дизайн, дают вещам второе дыхание. Они современны и интересны. Коллекция Carven 2015 динамичная, яркая, современная, спонтанная, энергичная и свежая. Цвета в коллекции, так характерные для поп-арта, лаконично сочетаются с японскими мотивами. Французский модный дом Louis Vuitton представил новую коллекцию текстиля, созданную совместно со стрит-арт художниками. Можно смело сказать, что тема Японии себя не исчерпала. Традиционные мотивы отлично сочетаются со стрит-артом, поп-артом, каллиграфией.

ОБРАЗ ПТИЦЫ В КАЛУЖСКОЙ ВЫШИВКЕ «ЦВЕТНАЯ ПЕРЕВИТЬ»

Студ. Богович М.В., гр. ИИ-112
Научный руководитель доц. Игнатъева Т.И.
Кафедра Искусствоведения

Символика в искусстве – одна из самых загадочных тем для исследователей народного искусства. Одной из главных проблем является отражение действительности и фантазии в художественных формах народного искусства. Символическая сущность древнерусского искусства глубоко связана с основами православия. При исследовании народного творчества выявлены следующие канонические образы: конь, древо жизни, птица, солнце и другие. Одним из любимых мотивом, отражённым в народном творчестве была ПТИЦА: Птица-сирин, Жар-птица, Птица-Пава, Сокол - свет ясный, Орёл – гром небесный. Пава как символ солнца и узор была заимствована из искусства Византии в XI веке, где павлин был одним из любимых мотивов. Длинные перья хвоста павы символически понимаются как лучи солнца, освещающая землю. В русском народном творчестве птиц расписывали на дереве, на керамике, ткали на обрядовых полотенцах, вышивали на фартуках, подолах женских рубаш. Мотив птицы, как символа солнца занимает прочное место в древней технике вышивки Калужской губернии цветная перевить. Цветная перевить – особый трудоёмкий вид ручного шитья по выдернутой сетке из льняного полотна, выполняемый цветными нитями. В старину такую вышивку называли «вырезы». Название происходит от основного приёма вышивальной техники – перевития цветными нитками льняной решетки. Вышивка цветной перевитью была распространена ещё в древней Руси в Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях и продолжает существовать и в настоящее время. Неоценимый вклад в изучение и сохранение традиций вышивки цветная перевить внесла известная художница-вышивальщица, заслуженный деятель искусств РСФСР, художественный руководитель Тарусской фабрики «Художественная вышивка» М.Н. Гумилевская (1895-1985 г.г.). Работая в Тарусе, она занималась поиском образцов самобытной культуры по всей Калужской области. Ею разработан стиль и направление художественной вышивки «цветная перевить», в котором адаптировано старинное искусство под реалии современности. Она придала новое современное звучание уже знакомым мотивам. Искусству вышивки цветная перевить, символике древних образов в народном искусстве и творчеству М.Н.Гумилевской посвящено моё исследование.

ИСТОРИЯ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ

Студ. Кочеткова К.И., гр. ИКТ-121

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

По данным историков, в XV в. итальянские матросы носили штаны, изготовленные из парусины. Эта ткань распространилась в одежде из-за упадка парусного флота и ненужности шитья парусов. Позже такие штаны стали называть «Дженес», а затем и «джинс» на американский манер. История возникновения джинсов такими, какими мы привыкли их видеть сейчас, связана с именем бельгийского переселенца, сына портного Леви Страусса, который в 1853 г. прибыл в Америку. Однажды один золотоискатель сказал Леви, что если бы у него были добротные штаны, то в них можно было бы переночевать и под деревом, а не в палатке. Недолго думая, Леви Страусс, вспомнив навыки, переданные ему отцом, сшил свои первые штаны из парусины и продал рабочему. Парусиновые штаны оказались действительно добротными, поэтому скоро у Леви появились и другие заказчики. В том же 1853 г. Страусс открыл в Сан-Франциско свою первую мастерскую-ателье, где занимался пошивом штанов для рабочих. Чуть позже Леви Страусс стал шить джинсы не из парусины, а из плотной хлопковой ткани диагонального переплетения «саржа», иначе называемой «денимом». Однако помимо денима существуют еще несколько видов джинсовой ткани: джин, ломаная саржа, шамбри, эйкру и стрейч. Ее качество напрямую зависит от используемого сырья (мексиканский, зимбабвийский, азиатский и индийский хлопок).

В 1860 г. спрос на продукцию Леви Страусса упал. Вызвано это было тем, что карманы изделий отрывались от тяжести золотых самородков и инструментов, которые носили с собой рабочие. Так в истории джинсов появилось имя другого человека – Якоба Дэвиса. Он решил усовершенствовать карманы за счет прикрепления железных кнопок на стыки швов.

Примерно в 1886 г. золотые рудники Сан-Франциско иссякли и золотоискателям больше нечего было делать. Так джинсы просочились в массы, став одеждой для простых людей. А уже в 60-е годы XX века началась активная популяризация джинсов. Чуть позже джинсы стали окрашивать не только в индиго, но и в любые другие цвета, варьируя также модели джинсов (easy fit, comfort fit, five-pockets, flare cut, bootcut, bell bottom, skinny jeans, loose fit, baggy fit, cargo, saggy fit). С 2000-х джинсовая мода перестала вообще задавать рамки. В джинсах ходят все и везде. Можно сказать, что джинсы по праву являются символом эпохи свободного выбора, стиля. Из рабочей одежды они превратились в продукцию домов моды и именитых дизайнеров, стали самой популярной вещью среди народа.

Причиной этого стало именно то, что они сочетают в себе два главных требования к одежде – наличие стиля и удобства.

ОБЗОР МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ТКАНЯХ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Студ. Лалокина А.В., гр. ИКТ-131

Научный руководитель Закутцкая А.А.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Основной тенденцией в текстильном орнаменте в 2015 г. является геометрический мотив. Наиболее актуален для этой темы белый фон. Многие из модельеров придерживались классической гаммы «черный – белый – серый» в сочетании с клеткой или полосой различного размера. Другие же пользовались приемом геометрической разработки крупных форм более мелкими, что помогло создать эффекты оптических иллюзий и смещения цветов.

В анималистическом принте наблюдаются необычные интерпретации, очень популярен коллаж, мотивы восточной живописи.

В растительных мотивах цвета уводятся от натуральных, популярна акварельная техника изображения, а также неоновые цвета. Один из трендов этой темы – алые цветы на темном фоне, напоминающие мотивы народных промыслов. Большинство дизайнеров используют темный фон, а на нем контрастные яркие, золотистые, или наоборот, светлые или прозрачные цветы. В сезоне весна-лето популярны экзотические мотивы: тропический лес, джунгли и заросли.

Набирают популярность абстракции, в которых практически не наблюдается классическое сочетание цветов, но очень популярна акварельная техника изображения. Также можно наблюдать узоры, выполненные методом узелкового батика. Дизайнеры применяют мотивы абстракций со струящимися юбками-макси или легкими платьями.

Открытие этого сезона – принты, выполненные в стиле поп-арт. Ориентирован этот тренд именно на стиль молодежи. В этой теме чаще всего используются аппликации, фотопечать.

ОРНАМЕНТ В СТИЛЕ МОДЕРН И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОФОРМЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Студ. Озерова В.А., гр. 21-10

Научный руководитель Громова М.В.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Модерн художественное направление в искусстве на рубеже 19-20 вв. Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий. Поэтому, обустройство помещения в стиле модерн, главное всячески подчеркнуть именно линии. Одним из важнейших деталей интерьера – является освещение. Электричество открыло для художников и архитекторов, работающих в стиле модерн, большие возможности создания изделий выразительной декоративной формы. В 1895 г. американский дизайнер Луис-Комфорт Тиффани стал продавать свои знаменитые бронзовые лампы под абажурами из витражного стекла с изображениями растений и насекомых.

Современные светильники поражают своими формами и исполнением. Некоторые художники такие как Kaman Tungs, Calabarte, Эд Чу и бренд Nervous System создают светильники с прорезями на абажуре, позволяющие создать игру теней на стенах.

Такая техника перекликается с древним японским искусством вырезания из бумаги Катагами. Возникнув в восьмом веке в период Нара, катагами использовалось вначале для нанесения узоров на кимоно, позже преобразовалось в отдельный вид искусства. Катагами актуально и в наше время. По новому открыли для мира катагами такие художники как Мириам Дайон, Пабло Лемман, Бови Ли, Томоко Шайоясу, Мод Уайт. У каждого из них свой неповторимый стиль, поражающий воображение.

АВТОРСКАЯ ТЕХНИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РИСУНКА В МАТЕРИАЛЕ: ШЕЛКОГРАФИЯ

Студ. Островерхова Д.С., гр. ИКТ-141

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Цель данного исследования является авторская техника воспроизведения рисунка в материале – шелкография. Чтобы получать высококачественные и многоцветные изображения и фото на фарфоровых, металлических, тканевых и других изделиях традиционным способом для создания шелкографии, раньше были необходимы громоздкие и дорогие оборудования, а также не малый опыт работы. Но не многие знают обо всех тонкостях этого ремесла, так же о том, что создать собственную печатную мас-

терскую можно и у себя дома. В наши дни молодому дизайнеру и даже студенту возможно создать авторскую коллекцию.

Последнее время, доступность любых материалов на рынке сделала данный процесс печати воспроизводимым в домашних условиях. Главное преимущество шелкографии заключается в том, что печать можно осуществлять практически на всех материалах: текстиле, пластике, бумаге, коже, металле. Печать таким способом дает наиболее четкие и яркие изображения. Наконец, изготовленный трафарет можно использовать много раз, просто тщательно промыв его.

Художники, авторы принтов, отмечают, что шелкография в отличие от других способов нанесения рисунка довольно ограниченная техника, которая больше рассчитана на рынок, а не творчество.

Не все рисунки подходят для создания принта, нужно понимать, как именно тот или иной принт будет смотреться на изделии.

Если преимуществом шелкографии является возможность ее применения в различных отраслях, то ее слабой стороной является то, что в каждой шелкографической фирме технология применяется субъективно, поскольку нет ни школ, ни учебников, которые унифицировали бы каким-то образом все то, что каждый печатник должен знать. Для большинства шелкографов единственными возможностями узнать о технологиях являются публикации поставщиков продукции и оборудования и, спорадически, встречи во время отраслевых выставок. Важно как можно чаще делиться полученным опытом.

ПРОБЛЕМА ОРНАМЕНТА ЭПОХИ МОДЕРНА

Студ. Сибиченкова Е.С., гр. ИКТ-11в

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Целью данного исследования является проблема орнамента эпохи модерна. Модерн возник из стремления художников и архитекторов украсить действительность, создать что-то необычное и новое, используя при этом лучшие достижения прежних эпох. Преследовалась цель создать не только эстетически привлекательные, но и функциональные помещения. Интерьеры, созданные в стиле модерн, отличаются плавными, линиями и округлыми формами: в организации пространства, дизайне мебели, в текстильном оформлении окон и других декоративных предметах. Прямым линиям и углам не место в модернистских интерьерах. Модерн положил начало развитию новых современных стилей. История стиля ар-деко в интерьере восходит к модерну. Этот стиль ощутил на себе влияние неоклассицизма, черпал идеи из художественного кубизма и даже авто- и авиационного дизайна. Образы, которые использует ар-деко, – это формы мор-

ских раковин, растительные извилистые линии, спирали, павлины, бабочки и стрекозы и т.д. Но это лишь акценты и детали стиля, основные плоскости помещения лежат в поле «чистого» цвета. История стиля поп-арт, появилась в искусстве в конце 50-х - начале 60-х годов и стала невероятно популярна. Знаменитый Энди Уорхол стал его идейным вдохновителем. Невероятно популярный ныне минимализм является современной интерпретацией интерьеров, созданных на Древнем Востоке. Как направление он сформировался во второй половине XX века. Графичность и простота линий пришли в него из конструктивизма. Поскольку это направление в дизайне сформировалось в 60-е годы XX века, когда многие страны ощущали последствия Второй мировой войны, он пропагандировал массовость и доступность предметов интерьера. Стремительно развивающиеся в конце XX века высокие технологии не могли не наложить отпечаток на развитие архитектуры и дизайна. Опираясь главным образом на стиль оформления промышленных помещений, в 70-е годы прошлого столетия сформировался хай-тек. Его главной чертой стала функциональность.

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МЕКСИКАНСКОГО ОРНАМЕНТА НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕКСТИЛЕ

Студ. Слепченко Е.В., гр. ИКТ-121

Научный руководитель ст. преп. Куликова М.К.

Кафедра Искусства текстиля и орнамента

Цель данного исследования – выявление тенденции заимствования традиционного мексиканского орнамента при создании целостного образа или отдельных аксессуаров современной одежды.

Традиционный стиль в одежде все больше привлекает внимание современных людей, а орнаменты и народные принты возвращаются к нам из прошлого, находя свое отражение в творчестве модных дизайнеров. При этом одним из наиболее популярных традиционных стилей является мексиканский. Именно мексиканские мотивы с их своеобразными рисунками и орнаментами, позволяют создавать коллекции, завоевавшие популярность во всем мире.

С момента уничтожения ацтеков и майя, вместе с испанцами в Мексику приходят новые представления о моде. С их появлением вводятся новые элементы стиля, которые становятся традиционными и достаточно легко уживаются с древнеиндейскими. Таким образом, развивается национальный мексиканский орнамент и стиль, которые были открыты всему миру проповедником мексиканского стиля в мировой культуре Фридой Кало – одной из наиболее самобытных живописцев XX в. Фрида сумела создать в своих работах вневременной образ неповторимой Мексики, своеобразную энциклопедию страны и ее народа. Сегодня многие модные

дизайнеры, черпают вдохновение в образах Фриды, создавая коллекции на основе ее идей и представлений о мексиканском стиле.

Многие новые коллекции от известных брендов пропитаны мексиканским духом и активно продвигаются на рынке, например Roberto Cavalli, Moschino, Emilio Pucci, Missoni, Dolce&Gabbana, Louise Gray, Moschino Cheap and Chic, Zadig&Voltaire, Isabel Marant, Gucci и Sergio Rossi, при этом это могут быть как целостные образы, так и отдельные элементы одежды и аксессуары.

Мексиканский стиль подкупает своей простотой и потрясающей декоративной выразительностью, являясь неисчерпаемым источником новых идей для создания жизнерадостных образов с разнообразным орнаментом и насыщенностью красок, так необходимых современным городским жителям.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕДАЧЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ В ЧАСТНЫЕ РУКИ

Студ. Фоломкина Д.Д.
Научный руководитель
Кафедра Искусствоведения

Вопрос сохранения памятников архитектуры всегда считался одним из наиболее острых. Сегодня правительство РФ решилось на весьма рискованный шаг – передачу архитектурных памятников в частные руки. Проблемой в сфере охраны памятников истории и культуры является не столько само сохранение памятников, сколько отсутствие как у федеральных, так и у региональных органов государственной власти строго определенных алгоритмов и критериев выявления памятников культуры, в том числе и архитектурных. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в числе полномочий федеральных органов государственной власти в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия называет лишь принятие решения о включении объекта культурного наследия федерального значения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Требуется законодательное определение государственного органа, который будет ответственен за выявление памятников истории и культуры с целью их последующего включения в Список всемирного наследия.

В России объекты, в итоге получившие статус памятника находятся под защитой государства, уполномоченный в этой сфере федеральный орган исполнительной власти с 2011 по Указу Президента – Министерство Культуры РФ. Но этот статус не всегда спасает их от упадка и даже сноса. Любое действие в государстве должно сопровождаться нормативными актами и документами. Несомненно, для передачи памятников архитектуры

должна быть создана отдельная группа законов, опирающихся на статьи 7 и 8 федерального закона об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и пункта 3 статьи 54 этого же закона, а так же законов Российской Федерации, защищающих права частной собственности.

ЛАТВИЙСКОЕ ИСКУССТВО, ЕВРОПЕЙСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ИСТОКИ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ

Студ. Фоломкина Д.Д., гр. ИИ-121

Научный руководитель доц. Калашников В.Е.

Кафедра Искусствоведения

Географическое положение Латвии всегда способствовало поддержанию связи как с западом, так и с востоком, что обеспечивало ей далеко не последнюю роль в мировых исторических событиях. Благодаря этим условиям, на протяжении многих лет культура Латвии развивалась, гармонично сочетая в себе исключительную народную самобытность и черты самых различных мировых школ и культур.

Профессиональное латышское искусство берет свое начало с середины XIX века, когда страна берет курс на утверждение национальных ценностей. Одним из приоритетов культурной политики латвийского государства в первые годы независимости стало образование молодых художников и предоставление им возможности ознакомления с новейшими тенденциями европейского модернизма.

Обучение в Париже и других европейских городах проходили такие латвийские художники, как Ансис Цирулис, Гедерт Элиас, Язеп Гросвалд и многие другие.

Ментальность латышского народа такова, что гармонично сочетает в себе широту русской души и четкость европейского мышления. Долгие годы культура Латвии впитывала в себя лучшее из западных и российских школ живописи, латвийские художники, получив образование в лучших мировых художественных академиях, возвращались на Родину, чтобы сделать свой вклад в формирование особенного национального стиля. Современные латышские художники получают образование в Рижской Художественной Академии, что делает их последователями уже сложившейся национальной школы, отличающейся оригинальностью и необычным подходом к творчеству.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭВРИСТИКИ

Студ. Червякова В.К., гр. ИКК-131, Русакович О.С., гр. ИКК-111

Научный руководитель доц. Кравец Н.А.

Кафедра Искусства костюма и текстиля

Цель данного исследования состоит в поиске новых нетрадиционных методов эвристики, так называемых технологических приемов творчества, которые позволяют развить интеллектуальное воображение, преодолеть творческую инерцию, разбудить интуицию, раскрыть индивидуальные творческие способности студентов.

Эвристика (от греч. *heurisko* – отыскиваю, открываю) – это наука, изучающая продуктивное творческое мышление. На сегодняшний день существует 21 эвристический метод: метод ассоциаций, метод аналогий, бионический метод, метод неологии, метод карикатуры, метод выяснения мнения «других», метод декомпозиции и принцип последовательного приближения, метод наводящей задачи, метод «перечень недостатков», метод наводящих вопросов, метод семикратного поиска, метод изменения формулировки задачи для расширения поиска ее решения, метод антропотехники, метод эмпатии, метод передовых технологий, метод свободного выражения функции, метод «мозговой атаки», метод «мозговой осады», метод экспертного прогнозирования (дельфийский метод), метод «совещания пиратов», метод игры.

В результате теоретического исследования, анализа работ художников-новаторов, проведенного анкетирования 69 дизайнеров из 32 стран и наших студентов 2, 3, 4 курсов, научно-практического эксперимента (выполнение проектов в материале) мы пришли к выводу, что не всегда при решении творческих задач применение традиционных эвристических методов дают инновационные результаты.

В результате теоретического и практического исследования мы предлагаем 22-ой метод эвристики – нетрадиционный метод (технологические приёмы творчества), к которым можно отнести трансформационную реконструкцию костюма; технику безотходного кроя («прямоугольная» техника, «крой-вычитание», или «оплавленная» техника, техника «пазл», «головоломка»); туннельную технику; технику *Plug technique*; *Displacement*; Кастомайзинг.

Технологические приемы творчества объединяют проектирование, муляжирование, конструирование, раскрой в один процесс. Они дают возможность почувствовать себя неординарным, смелым, находчивым, творческим, одним словом настоящим художником.

ФЕНОМЕН ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Студ. Бондаренко М.В., гр. ИКК-12

Научный руководитель доц. Аудер Е.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

К каждому оттенку мы относимся оценочно, различные цвета вызывают у нас чувство симпатии или антипатии – в этом и заключается феномен цветовых предпочтений. Сферы воздействия этого феномена на человека крайне разнообразны, что делает изучение цветовых предпочтений актуальным направлением в дизайне.

Целью исследовательской работы было изучение возможностей применения феномена цветовых предпочтений с последующей разработкой новых направлений его использования. Для этого были определены две основные задачи: изучение влияния цвета на человека и изучение особенностей человеческого цветовосприятия. Цветовые предпочтения зависят не только от основных характеристик цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность), но даже от человеческих факторов: пол, возраст, профессия, эмоциональное состояние, характер.

Наиболее известный пример использования аспектов феномена цветовых предпочтений – психологический тест Макса Люшера. В своих исследованиях он определил, что любой цвет в своём воздействии отличается от соседствующих с ним по шкале спектра оттенков.

Особенности воздействия и восприятия различных оттенков цветов могут быть использованы при разработке оптимальной цветовой гаммы для целевой аудитории. Это нюансное различие в воздействии может быть направлено на углубление возможностей применения феномена цветовых предпочтений, ориентированного на индивидуальный подход. Дизайнер может быть не просто создателем прекрасного, но и психологом, применяющим цвет, как некий стимулирующий фактор, способный повлиять на настроение и поведение.

В коллекции моделей одежды мною была разработана цветовая палитра, учитывающая цветовые предпочтения целевой аудитории – творческой молодёжи. Было изучено, как различается воздействие различных оттенков на человека. Приобретённые во время исследования знания применены при разработке студенческих коллекций моделей одежды.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Студ. Васильева К.К., гр. ИКЮ-121

Научный руководитель ст. преп. Пинчук А.М.

Кафедра Искусства костюма и моды

Всем известно, что мода циклична и большинство модных новинок имеют аналоги. В докладе речь пойдет о модных новинках и о том, как они впервые появились в истории моды.

Самым интересным трендом являются трансформеры. Впервые мир всерьез принял подобные украшения, когда компания Van Cleef & Arpels изготовила кольцо-браслет «Zip». «Молния» в закрытом виде превращалась в браслет, а в открытом – чудесно смотрелась в виде кольца на шее.

Однако первые изменяющиеся украшения начали появляться еще в XVIII и XIX веках. Стоимость диадем была столь высока, что ювелиры продумывали специальную технологию – украшение легко превращалось в кольцо. Этот метод решили использовать дизайнеры ювелирного дома Cartier. Традицию продолжила бриллиантовая тиара-кольцо с жемчугом.

Одиночная серьга – это одна из тенденций этого сезона. Смело носите ее в одном ухе. В истории мода на ношение серьги в одном ухе появилась, как украшение для мужчин. Доказательство этому портрет французского короля Генриха III, на котором заметно, что левое его ухо украшает серьга.

Следующий тренд – каффы. Эти украшения носили в разные времена самые красивые женщины. В императорской России роскошные каффы из золота и бриллиантов входили в состав венчального наряда.

Браслет на ладонь – это новая игрушка для модниц. Считается, что идея наладонных браслетов принадлежит сестрам Сони и Кати Гайдамак.

Еще один новый тренд – это фаланговые кольца. О подобных изделиях знали еще в XIV веке, просто на какое-то время о них забыли. Девушки в те времена выходили замуж в возрасте 12-13 лет. Свадебное кольцо через несколько лет становилось мало, и они продолжали носить «детское» кольцо на фаланге пальца.

Я, как дизайнер ювелирных изделий, не могла оставить без внимания современные тренды, и вместе с компаниями Jolie Jewelry и MagicLi создала фаланговые кольца «Корона» и «Бабочка», кольцо-миди «Галочки», бандажное кольцо «Иксы», кольцо-трансформер «Лист», браслет на ладонь «Иксы», серьги «Ромби», «Звезда» и «Иксы».

ТЕКТОНИКА И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В ФОРМООБРАЗОВАНИИ КОСТЮМА

Студ. Гафурова Л.Р., гр. ИКК-121в

Научный руководитель доц. Джанибекия В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Тектоничность как принцип формообразования подразумевает принцип соответствия формы конструкции. Тектоничность конструкции, тектоническая ясность является важнейшей категорией композиции, закладывающей основу построения сложной и красивой формы.

Тектоника в дизайне выступает в качестве закрепленного в форме дизайнерского объекта опосредованное представление о закономерностях его функционально-конструктивного решения.

Тектоника в дизайне являет собой некое «изображение» напряженности, состояние некоей целостности, являясь иллюстрацией логики и устойчивости его конструктивной, функциональной и визуальной структуры.

Понятие «структура» рассматривается, как внутреннее состояние художественной формы. Цель структурного формообразования – нахождение гармоничной связи между элементами, составляющими форму. Такая связь выражается в соподчиненности элементов композиции.

Структурная гармонизация происходит при разделении элементов композиции на главные и второстепенные с целью выявления художественных свойств каждого элемента.

Тектоническая структура – это варианты соотношения «несущих» и «несомых», «активных» и «пассивных» элементов дизайн-объекта, выражающих специфические связи этих комбинаций с комплексными параметрами объекта.

Тектоническая структура как фундамент эмоционально-чувственного впечатления о строении объекта подразумевает синтез технической идеи, имеющей свои принципы объемно-пространственной организации.

Выделяют следующие способы тектонического отображения: массивные, корпусные, ажурные образования, получившие плавные или «ключие» очертания, варианты окраски, сопоставление фактур и т.п.

Палитра каждой тектонической структуры несет свое индивидуальное эмоционально-чувственное содержание, варьирующееся в диапазоне от абсолютно устойчивых впечатлений до сюрреалистических.

ДИЗАЙН-ФОРМА ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЧЕХЛОВ-ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ОБУВИ

Студ. Герасименко И.С., гр. ИКО-111

Научные руководители проф. Бастов Г.А., доц. Меликаев К.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

На сегодняшний день весьма актуальным остаётся тема модернизации и рационализации конструктивных особенностей при формообразовании и разработке новейших принципов исполнения деталей верха и низа современных конструкций обуви, при минимальных финансовых затратах на её изготовление и сохранении максимальной конкурентоспособности.

Внедрение ультрасовременных технологий и нетрадиционный подход к решению данной задачи показывает положительную динамику и увеличение спроса в масштабах международного рынка производства и сбыта готовой продукции.

Проведённые исследования и тщательный анализ нынешней системы ценообразования на обувь и кожгалантерейные изделия выявляет тенденцию к увеличению спроса на продукцию «бюджетной» группы этих товаров, с требованием неизменного сохранения качества и постоянного расширения ассортимента.

Исходя из вышесказанного, в настоящем исследовании была поставлена задача разработать способ преобразования внешнего вида моделей собственной обуви за счет дополнительных конструктивных элементов с новейшими художественно-конструктивными характеристиками, доступной массовому потребителю и отвечающую высоким требованиям эстетического новаторства.

По результатам проведенных исследований предложен способ и разработана коллекция моделей съёмных, объёмно-пространственных чехлов-футляров для обуви, надевающихся поверх собственной модели и позволяющих видоизменять и преобразовывать её не жертвуя привычным комфортом.

Экспериментальный дизайн чехлов-футляров представляет собой оригинальную объёмно-пространственную форму с иллюзиями движения и вращения конструкции, а наличие светоотражающих элементов и творческий подход к проблеме делает эту коллекцию смелым решением в задаче удовлетворения самого взыскательного потребителя.

Настоящая коллекция объёмно-пространственных чехлов-футляров для обуви демонстрировалась на 23-ем Международном конкурсе дизайнеров обуви и аксессуаров SHOES-STYLE 2015 в г. Москве на Международной выставке обуви и изделий из кожи «Обувь. Мир кожи» в номинации «Авангард». Автор коллекции Герасименко И.С. получила «Специаль-

ный приз ректора», руководители проф. Бастов Г.А. и доц. Меликаев К.А. дипломы «Лучшему руководителю проекта».

СТИЛЬ «АР-ДЕКО» В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Студ. Дмитриева Н.Е.

Научный руководитель доц. Епишин А.С.

Кафедра Искусствоведения

Дизайнерское проектирование – это процесс создания гармонических форм-композиций, который служит не только для проектирования различных устройств и машин, но и для утверждения эстетического начала в жизнедеятельности человека, его быте.

Дизайнерская вещь обладает формой, цветом, пространственной структурой, а также несет в себе некоторые формальные качества изобразительных искусств – живописи, графики, скульптуры, архитектуры.

Обогащая свое сознание и художественную интуицию, дизайнер как бы накапливает эстетические ценности, с тем, чтобы перенести их в свою профессиональную деятельность.

В качестве примера я представляю собственный дизайн-проект, разработанного как реплика на один из исторических стилей XX века, в рамках изучения дисциплины «История дизайна». Задачей данного проекта стало сгенерировать знаковые арт-объекты и художественные произведения эпохи Ар-деко в собственную дизайн-разработку, которое отвечало бы как эстетическим, так и функциональным требованиям, то есть могло бы свободно использоваться в быту.

Ар-деко – влиятельное течение в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, проявившееся в основном в архитектуре, живописи, оформлении интерьеров и моде в Западной Европе и США.

Я разработала графический коллаж в стилистике Ар-деко, который может быть использован как авторский принт для ткани или как самостоятельное художественное панно – оригинальный и интересный вид украшения современного интерьера.

Благодаря своей динамичности и изысканности данный стиль актуален среди дизайнеров и по сей день. Однако сегодня обращение к Ар-деко связано в основном с графическим дизайном и ретроспективными проектами в стиле «поп» (нуар).

СТИЛЬ «ХАЙ-ТЕК» КАК СТИЛЬ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

Студ. Емельянова А.А.

Научный руководитель доц. Епишин А.С.

Кафедра Искусствоведения

Дизайн, безусловно, является феноменом художественной культуры XX века. Он не только облегчает работу и быт человека, но и оказывает влияние на стиль его жизни, поскольку стремится к созданию комфортной среды на основе специальных научных исследований, оптимальных условий жизнедеятельности общества, условий взаимодействия с современной техникой. Чтобы не происходило в жизни социума, все находит отражение в дизайне, который в свою очередь способствует дальнейшему развитию его новых тенденций.

Выполненный мною дизайн-проект заимствует основные принципы и методы формообразования стиля «Хай-тек». Главная задача моей работы – создать, ориентируясь на общепризнанные памятники искусства и архитектуры, собственный арт-объект, соответствующий данному стилю по функциональным и эстетическим признакам.

Направление «Хай-тек», название которого образовано сопряжением «high-style» (высокий стиль) и «technology» (технологии), появилось в 80-ых годах XX столетия, когда техническая форма вышла за пределы собственного техномира и проникла в художественную культуру. Данный стиль привлекает меня идеей ассимиляции машинных форм в средовой дизайн. Меня вдохновляет его технологичность, структура, анти-историчность, использование прямых линий и форм, обращение к элементам конструктивизма и кубизма. На мой взгляд, серебристо-металлическая цветовая гамма, а также широкое применение стекла, пластика, металла сегодня как никогда актуальны. Главная задача стиля «Хай-тек» – перенесение форм и приемов, специфичных для техники, в архитектуру и предметную среду, противопоставление функции и привычных образов. По этой причине основное внимание в своей работе я уделяю конструкции и материалам.

На мой взгляд, созданный мною дизайн-проект полностью соответствует стилю хай-тек, отражая идею «сложной простоты», высокого прагматизма в дизайне на рубеже XX-XXI веков.

Список использованной литературы

1. Jenoks C. Late Modern Architecture and Other Essays. New York, 1980.
2. Pawley M. Theory and Design in Second Machine Age. London, 1988.
3. Иконников А. В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982.
4. Михайлов С. История дизайна. Т 1-2. М, 2003.

5. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. Учебник для студентов специальности “Дизайн архитектурной среды”. Казань, 1999.

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ МОДУЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

Маг. Кондрашова О.А., гр. МАГ-ИК-13
Научный руководитель проф. Бастов Г.А.
Кафедра Искусства костюма и моды

Предметом данного исследования являются вариационные характеристики унифицированных конструктивных элементов (модулей) и их применение в промышленном ассортименте изделий из кожи.

В данном исследовании была поставлена цель разработать коллекцию аксессуаров костюма принципиально новых форм с применением принципов бионики при использовании системы модулирования в деталях заготовки верха и деталей низа обуви, как одного из самых актуальных и активно развивающихся направлений дизайна.

Для реализации этой цели в исследовании решаются следующие задачи:

выявить взаимосвязь между объемно-пространственными формами объектов природы и промышленности с современным ассортиментом аксессуаров костюма;

определить способы и методы проектирования объемно-пространственных форм с использованием системы модулирования применительно к аксессуарам костюма;

разработать эскизы и изготовить макеты аксессуаров костюма объемно-пространственных форм с использованием системы модулирования.

Проведенный анализ современной отечественной методики художественного проектирования аксессуаров костюма выявил настоятельную необходимость новых решений, обусловленных значительным ускорением смены модных тенденций; активным использованием нетрадиционных материалов; перспективным направлением в области формообразования – построение объемно-пространственных объектов на основе бионических форм; использование составляющих конструктивной основы бионических форм в аксессуарах костюма в качестве унифицированных конструктивных элементов.

По результатам проведенных исследований разработана коллекция моделей обуви с принципиальными новыми художественно-конструктивными характеристиками, которая экспериментально апробирована в лабораторных условиях кафедры.

КИНЕТИЗМ КАК ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ

Студ. Ключева К.Е., гр. ИКЮ-131

Научный руководитель доц. Джанибекия В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Кинетизм (от греческого «приводящий в движение») – комбинаторный метод проектирования, в основе которого лежит идея движения формы, любого ее изменения. Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусств. Объекты представляют собой движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие. Метод кинетизма заключается в создании рисунков тканей, а также демонстрацию движения в естественном виде.

К истокам формирования кинетического искусства относятся народные праздники и средневековые представления, механические игрушки, часы, шкатулки. Народное искусство демонстрировало образцы движущихся объектов и игрушек, например, деревянные птицы счастья, механические игрушки, имитирующие трудовые процессы и др. Простые приемы – использование смещающихся планок, подвижных деталей, крепящихся на пружинках или веревочках, несложные механизмы на кнопках – применяются в самых различных композициях, движение здесь имеет не только механический смысл, но дополняет и раскрывает сюжетный и образный замысел.

Кинетизм как система эстетических взглядов сложился в условиях развития технического прогресса, когда художники использовали новейшие достижения технологии, инженерной мысли и науки, нашедшие отражение в дизайне, телевидении, театре, массовых праздниках, профессиональных дефиле, компьютерной графике, лазерных шоу, оформлении городской среды.

Кинетизм дает возможность создать мощную динамику внутри статичной формы.

РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОБУВИ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Студ. Мозгунова Е.Н., гр. ИКО-111

Научные руководители проф. Бастов Г.А., доц. Меликаев К.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Для расширения ассортимента обуви и повышения его конкурентоспособности необходимо применение новых решений в формообразовании. Интересным направлением на сегодняшний день является внедрение

в производство обуви объемно-пространственных конструкций. В настоящем исследовании была поставлена задача разработать коллекцию моделей обуви с новыми художественно-конструктивными характеристиками и присутствием объемно-пространственных форм.

Модели коллекции сконструированы по принципу двухсистемности. Сочетание плоской базовой формы и объемного декоративного элемента, используемое в коллекции, лежит в основе еще древнегреческого костюма, который, как известно, во многом predetermined современное формообразование. В качестве базовой формы коллекции были выбраны модели ремешковой обуви. Разработанные варианты конструкций верха обуви обеспечивают наиболее комфортные условия для стопы в процессе эксплуатации и отличаются возможностью применения экономичного расхода материалов при высокой укладываемости деталей верха заготовки обуви. Источником вдохновения для создания объемно-пространственных декоративных элементов стали абстрактные скульптуры Наума Габо и Антуана Певзнера. Созданные ими сложные авангардные формы были преобразованы в съемные конструкции, простота изготовления которых обусловлена применением базовых принципов создания складчатых структур. Сочетание простой технологии создания объемно-пространственных структур и выбранного материала (не требующего специальной обработки листового пластика) позволяет отнести данную разработку к малоемким технологиям.

Применение в деталях верха обуви металлической фурнитуры (кнопок), позволяет производить замену деталей (накладок-модулей) и способствует трансформации верха обуви по желанию носителя. Каждый элемент декора может быть заменен другим с новыми художественно-конструктивными характеристиками.

РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ АКСЕССУАРОВ КОСТЮМА ИЗ ВАЛЯЛЬНО-ВОЙЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Студ. Прапорщикова М.Д., гр. ИКО-111

Научные руководители проф. Бастов Г.А., доц. Меликаев К.А.

Кафедра Искусства костюма и моды

Вопросы использования и применения в легкой промышленности малоемких технологий были и остаются в настоящее время наиболее актуальными, т.к. как являются эффективным и прогрессивным направлением по сокращению материалов и трудозатрат на производство товаров первой необходимости. В настоящем исследовании рассматриваются и решаются задачи разработки и проектирования нового ассортимента моделей совре-

менных аксессуаров костюма с минимальными технологическими операциями в тоже время с сохранением эстетических и эксплуатационных свойств. Проведенные исследования и анализ проблем теории и практики художественного проектирования современных аксессуаров показали тенденцию роста и внимания к внедрению в производство нетрадиционных материалов. Для решения и апробации поставленных задач была принята классическая базовая конструкция. В новой коллекции сумок инновационным решением стало разработка специальной конструкции, которая позволяет трансформировать изделие в совершенно новую форму, легким движением руки своего обладателя. Так же в данной коллекции используются многочисленные кнопки в качестве крепления, для ручек и декора, что позволяет производить замену деталей декора (накладок-модулей) и способствует трансформации верха аксессуаров (сумок) по желанию носителя. Каждый элемент декора может быть заменен другим с новыми художественно-конструктивными характеристиками, что способствует разнообразию гардероба потребителя и расширению ассортимента в промышленном производстве без дополнительных затрат.

Настоящая коллекция демонстрировалась на 23-ем Международном конкурсе дизайнеров обуви и аксессуаров SHOES-STYLE 2015 в г. Москве на Международной выставке обуви и изделий из кожи «Обувь. Мир кожи» в номинации «Аксессуары». Автор коллекции Прапорщикова М.Д. получила диплом за 1 место, руководители проф. Бастов Г.А. и доц. Меликаев К.А. дипломы «Лучшему руководителю проекта».

НОВОЕ О ЦВЕТЕ

Студ. Руднева С.С., гр. ИКК-111

Научный руководитель доц. Аудер Е.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

В мире существует множество цветов. Едва ли не ежедневно появляются новые оттенки. Цель настоящей работы – поиск областей, связанных с появлением новых цветов, а также анализ полученной информации.

В результате изучения литературных источников были выявлены четыре сферы появления новых оттенков цвета: производство красителей, создание костюма у креативных модельеров, промышленный дизайн и цветовое прогнозирование.

В настоящее время отрасль красителей динамично развивается. Стали применяться новые технологии крашения текстиля фторполимерными материалами и нанокрасителями

При создании коллекций одежды Валентино изобретает новые оттенки красного за счёт разнообразия фактур. Армани, разрабатывая ахро-

матическую гамму цветов, создал цвет «greige» – серо-бежевый, а Дольче и Габбана расширили гамму чёрных оттенков.

В промышленном дизайне примером появления нового оттенка цвета является «красный феррари».

Прогнозирование цвета занимается цветовыми тенденциями, анализирует уличную моду и изучает новые цветовые сочетания в жизни. Главным трендом сезона весна-лето 2015 г. был признан цвет «марсала» (вишнёво-бордовый винный оттенок). Таким образом, в настоящее время цветовая палитра развивается как за счёт создания новых цветов (главным образом, в индустрии красителей), так и благодаря появлению новых оттенков уже существующих (у модельеров, в промышленном дизайне и в цветовых прогнозах).

Текстильные красители являются источником влияния на моду. Появление новых цветов способно корректировать и даже изменять цветовые прогнозы трендбюро. Открытия в этой сфере изменяют ранее спрогнозированные модные тенденции. Примером является цвет Vantablack, который можно охарактеризовать как «чернее черного», и оттенки сезона осень-зима 2014-2015 г.г. Marine – новый зелёный и мышьяк – новый серый.

В результате, имея в своем распоряжении огромное количество оттенков цвета, модельер имеет возможность создания уникальной цветовой палитры костюма.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТАПИССЕРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ «НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ»

Маг. Сергачева О.В., группа МАГ-ИК-13
Научный руководитель проф. Уваров В.Д.
Кафедра Искусства костюма и моды

На основе изучения литературных источников было установлено, что в науке отсутствуют труды, исследующие проблематику трансформации современной таписсерии в интерьерах различных стилей. Данная работа восполняет пробел в этой области.

В своем исследовании мы опирались на работу проф. Уварова В.Д. «Авторская таписсерия» (2010 г.), в которой было определено 3 типа взаимодействия художественной формы таписсерии и архитектуры интерьера.

В ходе визуального анализа архитектурных объектов и экспозиций биеннале, триеннале, фестивалей и выставок, посвященных современному авторскому искусству таписсерии (США, Канада, Англия, Дания, Польша, Эстония, Украина, Япония, Латинская Америка и др.), а также литературы по данной теме были установлены следующие этапы трансфор-

мации современной таписсерии в пространстве интерьера в стиле «неофункционализм»:

1-й этап: произошли серьезнейшие изменения в художественной форме таписсерии, которая лишилась, по примеру архитектуры этого стиля, излишней декоративности и привычного даже в чем-то основного ранее приема – изображения предметов;

2-й этап: сюжет перестал быть актуальным для многих художников-таписсеров, а причиной этому послужило, конечно же, исторические особенности развития самого европейского искусства и архитектуры, совершившего крутой поворот в сторону беспредметности еще в начале 20-го века;

3-й этап: таписсерия путем использования в композиции геометрических форм, фигур и линий вобрала в себя и отразила основные стилистические архитектурные тенденции и стилистические «паттерны» неофункционализма – простоту, лаконичность содержания и геометричность формы.

На основании исследования был сделан следующий вывод: трансформация современной таписсерии, во-первых, в связи с активным использованием в произведениях авторского ткачества цвета, и, во-вторых, с появлением новых не используемых ранее абстрактных геометрических линий и форм, привела к тому, что таписсерия стала играть роль центра композиции в простом лаконичном и функциональном интерьере, выполняя, таким образом, новую для себя средообразующую функцию.

КОМБИНАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Студ. Эрдниев Ц.О., гр. ИКЮ-141

Научный руководитель доц. Джанибекян В.В.

Кафедра Искусства костюма и моды

Комбинаторика формообразования как теория и метод создания новых форм во многом зависит от процесса создания формы, что видно на примере непрерывного потока комбинаторных операций: изменения геометрии, перестановок, сдвигов, поворотов. Для более точного координирования работы необходимо наличие концептуальной идеи, которая будет формироваться в целостную комбинаторную форму.

В настоящее время этот метод является основным в проектировании не только костюма, но и ювелирных украшений, что наглядно было показано в итоге проведенной нами работы.

Цель работы заключалась в следующем: изучить, проанализировать и проверить на практике комбинаторные методы формообразования в ювелирной промышленности и проектировании ювелирных изделий.

Базовые положения исследования показали нам, что комбинаторика есть прием нахождения различных соединений в определенном порядке, главная задача, которой есть создание неповторимых композиционных приемов и сохранение эстетической ценности предмета.

План исследовательской работы заключался в следующем: изучить полученные теоретические знания, проверить их на практике (пленэрные работы на природе: зарисовки, наброски, а затем стилизации) и вывести новые формы, применив новый метод – проектирование таблицы с применением комбинаторного метода формообразования.

Итог: в результате создания таблицы мы пришли к выводу, что комбинаторика не только помогает найти новые формы, но и строит логическую связь в создании изделия, что, безусловно, помогает будущим специалистам выразить концепцию в готовый структурный элемент.

ТРАДИЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Студ. Кожухова А.И., гр. ДС-102

Научный руководитель доц. Дрынкина И.П.

Кафедра Дизайн среды

Дизайн, как новый взгляд на старые традиции. Взаимосвязь дизайна и традиций, влияние традиций на становление дизайна, их роль в проектировании средового дизайна, явление интеграции искусства и традиций в объекты средового дизайна.

Дизайн-деятельность, как результат сознательного, целенаправленного мышления человека, погруженного в определенную социокультурную среду. Сознательность деятельности, включающей в себя преобразование духовной культуры в культуру повседневности.

Зависимость любой дизайн-деятельности от культурного фона и ценностных ориентаций, в рамках которых находился субъект.

Роль дизайна, как технического посредника между глобально-модернизированным компьютерным сообществом современности и обществом как хранилищем уникального общечеловеческого культурного.

Неизменность и крепость культурного ядра, не смотря на стремительность культурных перемен.

Становление современного дизайна, заполняющего культурный вакуум, образовавшийся на Западе в ходе длительной смены ремесла машинной индустрией.

Проникновение дизайна в предметный мир через канал промышленного проектирования.

Использование традиций в процессе глобализации.

Традиции в проектировании средового дизайна на примере немецких традиций в дизайне (стиль Бидермейер); традиционный дизайна интерьера.

Проявление динамики развития дизайна среды через модернизацию и интерпретацию форм предметов традиционной культуры.

Использование веками накопленного культурного наследия для воплощения замыслов архитекторов и дизайнеров среды.

Дизайн, как коммуникатор между различными сферами, в которые продвигается народная культура.

Дальнейшая работа дизайнера в этой области.

СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ АЙДЕНТИКИ ДЛЯ КАФЕДРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

Студ. Луханина Е.Т., гр. МАГД-13

Научный руководитель к. арх., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

На сегодняшний день образование представлено широким спектром государственных и негосударственных учебных учреждений. Конкуренция в сфере образовательных услуг побуждает высшие учебные заведения искать новые средства привлечения будущих студентов. Важным условием для вузов становится четкое позиционирование и идентификация себя среди других учебных заведений. Это приводит к тому, что стремление занять лидирующие позиции становится присуще и отдельным структурным подразделениям вуза – кафедрам. Помимо внутренних уникальных особенностей (профессорско-преподавательского состава, программ и методик преподавания), все большее значение приобретают внешние визуальные отличия. В их формировании решающую роль играет создание индивидуального фирменного стиля.

Целью работы является выявление специфических особенностей разработки фирменного стиля для отдельного структурного подразделения высшего учебного заведения на примере кафедры «Промышленный дизайн» Московского государственного университета дизайна и технологии. В докладе наравне с базовыми требованиями, предъявляемыми к корпоративной айдентике любой организации, выделяются критерии, характерные для фирменного стиля образовательного учреждения. Подчеркивается, что основанием для создания айдентики служит не экономический результат (коммерческий доход), а прежде всего положительный социальный эффект. Отмечается коммуникативная роль фирменного стиля - звена, объединяющего людей для научной, творческой и образовательной деятельности. Учитывается, что объект (кафедра), для которого разрабатывается айдентика, является элементом системы (вуза), а так же анализируется влияние цифровых технологий и глобального распространения интернета на современные тенденции создания фирменного стиля.

Разработка методики создания айдентики для структурного подразделения образовательного учреждения является актуальной задачей на сегодняшний день.

СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ СФЕРЫ МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Студ. Мурясова М.Р., гр. МАГД-13

Научный руководитель к. арх., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Грамотное создание фирменного стиля очень важное звено в формировании положительного образа магистратуры МГУДТ у выпускников ВУЗов.

Основной целью работы стоит задача создать уникальный фирменный стиль магистратуры.

Объект исследования функциональная целесообразность фирменного стиля магистратуры.

Степень научной разработанности темы исследования: следует отметить, что изученность данной темы весьма ограничена, несмотря на то, что данные рекламные коммуникации развиваются в России на протяжении длительного периода.

Проанализировав логотипы ВУЗов разных стран мира, наблюдаются тенденции особенностей в колористическом решении, знаковом и шрифтовом исполнении логотипа, связанные с различными культурами.

Исследования показали, что логотип должен соответствовать определенным требованиям: простота и лаконичность, уникальность, новизна идеи, ассоциативность, эстетичность, броскость и запоминаемость.

Актуальность данной темы аргументируется необходимостью создания неповторимого образа отдела магистратуры МГУДТ.

ВИЗУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕКЛАМЫ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ЕЕ КОММУНИКАТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ)

Студ. Казакова П.М., гр. МАГД-14

Научный руководитель к. арх., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Целью данного исследования является изучение наружной рекламы, как элемента коммуникативной среды.

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи:

- определить тенденции развития рекламы в городской среде;

- проанализировать приемы создания наружной рекламы и выделить основные носители.

В современном мире российское общество переживает момент стремительного развития средств массовой информации и информационного рынка в целом. Особое место в информационной среде занимает реклама.

Наружная реклама является неотъемлемой частью коммуникативной системы общества и социально-культурной среды современных городов. Она, с одной стороны, является дизайнерским украшением города, а с другой стороны, связана с массовым сознанием проживающих в нем жителей: культурными идеалами, социально-психологическими установками, с массовыми стереотипами, с изменяющимися в обществе образами главенствующих руководителей и социальных авторитетов, которые накладывают высокий отпечаток на поведение общественности.

Носителей наружной рекламы на улицах города с каждым годом появляется все больше и больше, таких как баннеры, брендмауэры, неоновая реклама, входные группы, рекламные указатели и пр. Придумываются и создаются новые формы рекламных щитов, появляются новые места их установки. Реклама развивается, заполняет информационное пространство горожан.

Некоторые полагают, что вся наружная реклама уродует облик городов. Но есть примеры, когда отдельные элементы наружной рекламы еще и делают город красивей, служат настоящим украшением мегаполисов.

Существует немало доказательств этого утверждения – действительно важные для городского пейзажа работы, которые способны изменить лицо города в лучшую сторону. Когда реклама становится украшением города, частью ландшафта, скульптурой нового искусства.

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ДИЗАЙНЕ ПРЕДМЕТНОГО МИРА. ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ЗНАКОВЫЕ ФУНКЦИИ

Студ. Куртова К.Г., гр. МАГД-14

Научный руководитель к. арх., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

В современном мире сложилась ситуация перегрузки информацией, по причине чего люди менее воспринимают увиденные рекламные материалы. Потому теперь огромные перспективы получает именно образ – картинка, способная точно и четко донести до потенциальной аудитории необходимую информацию, не перегружая и не раздражая ее. Визуальные, графические образы имеют большую силу для влияния, а вместе с возможностями современных программ являются бесценным механизмом при продвижении товаров и услуг.

В настоящее время стала актуальной проблема соотношения образа вещи и ее имиджа, создаваемого дизайнером и воспроизводимого в рекламе (речь идет о торговой рекламе, представленной в пространственной изобразительной форме – печатной, плакатной, щитовой).

Цель настоящей работы – рассмотреть исследования в области рекламы, определить роль рекламы в дизайне предметного мира.

Основные задачи исследования:

- 1) рассмотреть рекламу как средство визуальной коммуникации, определить ее особенности;
- 2) рассмотреть взаимодействие феномена рекламы и предметной среды;
- 3) определить влияние рекламы на сознание человека и его потребительское поведение;

Научной новизной характеризуется, прежде всего, сама проблематика исследования: впервые предметом специального исследования стало взаимодействие рекламы с дизайном предметной среды.

В современном информационном обществе реклама приобретает расширительное толкование, становится культурологическим и эстетическим феноменом. Реклама становится частью глобального информационного пространства современных СМК, формирующей эколого-эстетической среды постиндустриальной эпохи.

В заключении сформулированы основные выводы, вытекающие из содержания исследования.

РАЗРАБОТКА АЙДЕНТИКИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА ДИЗАЙНА МГУДТ

Студ. Лавлинский М.Н., гр. МАГД-13

Научный руководитель к. арх., доц. Мыскова О.В.

Кафедра Промышленного дизайна

Необходимость создания айдентики для организаций, ведущих деятельность в самых различных сферах, сегодня очевидна. Эффективный инструмент внешней и внутренней коммуникации может быть полезен при решении самого широкого круга задач.

Структурное подразделение образовательного учреждения может использовать айдентикку для внутренней коммуникации подразделения, для внутренней коммуникации в пределах вуза, для внешней коммуникации в пределах решаемых подразделением вопросов.

Целью работы является определение области эффективного применения айдентики структурного подразделения высшего учебного заведения

на примере института дизайна Московского городского университета дизайна и технологий, а так же разработка ее проекта.

Актуальность работы заключается в создании методики проектирования айдентики структурного подразделения образовательного учреждения, выявление специфических особенностей разработки символики именно структурных подразделений учебных заведений. В связи с возросшим статусом университета в стране и зарубежьем айдентика структурного подразделения МГУДТ может найти широкое применение от идентификации подразделения среди абитуриентов до навигации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ ДИЗАЙНА

Студ. Липень С.Г., МАГД-14

Научный руководитель доц. Анцупова Л. Ю.

Кафедра Промышленного дизайна

Целью данного исследования является изучение информационных технологий в проектной культуре дизайна.

Для реализации этой цели ставятся основные задачи:

- определить тенденции технологического развития в сфере проектной культуры дизайна;
- проанализировать информационные приемы в современном дизайне и в проектной культуре дизайна.

Исследование изменений в проектной культуре промышленного дизайна в XX веке, произошедших вследствие научно-технического прогресса и внедрения новых технологий, способствует пониманию закономерностей развития проектной деятельности в XXI веке. Исследование взаимосвязи производственных технологий и информационных технологий особенно актуально, так как навыки дизайнера в наше время требуют владения методами и инструментами проектного и производственного этапов. Наряду с художественной грамотностью они определяют способность проектировать и производить изделия эстетически выразительные и адекватные затраченным средствам и потребностям общества. Технология, таким образом, становится потенциальным и действительным элементом художественного языка дизайна.

Актуальность вопросов информационных технологий в проектной культуре дизайна возрастает в связи с тем, что дизайнерская практика последних лет свидетельствует о значительных переменах в трактовке технологии как информационного фактора. Существуют полярные тенденции от акцентированного выявления информационного потенциала технологии до его растворения, исчезновения в форме промышленных изделий.

СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ САЙТА ДИЗАЙН И ЧЕЛОВЕК

Студ. Пружанская К.А., гр. МАГД-14
Научный руководитель к. арх., доц. Мыскова О.В.
Кафедра Промышленного дизайн

Сайты информируют о событиях и фактах общественной жизни, развивают контакты между людьми, убеждают потребителя в необходимости и возможности приобрести ту или иную информацию.

Информация непрерывно меняется, обновляется, и сайты помогают людям быстро получить к ней доступ. Это способствует развитию человека и его участию в формировании действительности. Перед дизайнером ставится задача организовать коммуникацию человека с окружающим миром с помощью сайта.

В работе планируется найти способы повышения эффективности восприятия информации на сайте человеком: с помощью эстетических и композиционных приемов, качественных графических образов – рисунка, фотографии, цветовой гаммы, характера и формы шрифта.

Основной задачей стоит разработка методики по созданию эргономичного, удобного и рационального пользовательского интерфейса сайта.

Авторский указатель**-А-**

Авдиева О.И. – 64
 Адамян М.А. – 19, 47
 Антонова Д.П. – 80
 Ариффулина А.Ш. – 81

-Б-

Бабкина Д.А. – 17
 Байрамова О.М. – 4
 Белоногова А.А. – 3
 Берникова М.Д. – 4
 Бикулова Ю.В. – 74
 Бобровская А.А. – 57
 Богатова С.С. – 6
 Богович М.В. – 83
 Бондаренко М.В. – 92

-В-

Василенко А.К. – 33
 Васильева К.К. – 93
 Войцеховская М.Б. – 82
 Воробьева Ю.П. – 54
 Выборнова Д.Г. – 14

-Г-

Гали А. – 75
 Гарибова А.Д. – 51
 Гафурова Л.Р. – 94
 Герасименко И.С. – 95
 Герасимова П.Д. – 42
 Герлиц К.И. – 76
 Гладков В.В. – 34
 Горбачева Е.П. – 37
 Грехова Е.О. – 68
 Григорошук Е.И. – 7
 Гумненко К.С. – 16

-Д-

Данилова И.А. – 46
 Дмитриева Н.Е. – 96
 Докукина А.Д. – 22
 Дроздова М.С. – 49

-Е-

Евдокимова К.И. – 35
 Емельянова А.А. – 97
 Есипенко М.Н. – 77
 Ефимова Э.Е. – 55

-Ж-

Журавель Е.И. – 52

-З-

Зайцева М.А. – 21
 Засимова И.С. – 8
 Золина А.Е. – 23

-К-

Казакова П.М. – 106
 Калашникова Д.В. – 48
 Калышницына С.А. – 58
 Капустинская Н.В. – 43
 Китова Д.Ю. – 65
 Ключева К.Е. – 99
 Кнауб Э.В. – 9
 Ковалевская О.В. – 10
 Ковальчук Н.В. – 40
 Когай К.А. – 22
 Кожухова А.И. – 104
 Козлова М.И. – 71
 Кондрашина Е.В. – 73
 Кондрашова О.А. – 98
 Корочкина А.Л. – 59
 Косарева З.А. – 28
 Кочеткова К.И. – 84
 Кудрявцева М.М. – 15, 41
 Куртова К.Г. – 107

-Л-

Лавлинский М.Н. – 108
 Лалокина А.В. – 85
 Леонова Е.С. – 11
 Липень С.Г. – 109
 Луханина Е.Т. – 105

-М-

Май Л.Б. – 36
Максенкова С.А. – 66
Мальшева А.А. – 67
Малюкова А.С. – 12
Маркова Н.В. – 78
Маслакова Е.К. – 70
Маслов А.А. – 45
Мозгунова Е.Н. – 99
Момот С.И. – 25
Мурясова М.Р. – 106

-Н-

Насруллаева Д.А. – 44
Новикова М.В. – 18
Новичкова К.А. – 29

-О-

Озерова В.А. – 86
Островецкова Д.С. – 86

-П-

Пахмутова Ю.С. – 14
Полозок М.А. – 38
Попова В.В. – 30
Посикора С.А. – 27
Постарнакова А.С. – 31
Прапорщикова М.Д. – 100
Пружанская К.А. – 110
Пряничникова Н.В. – 61

-Р-

Раенко В.С. – 53
Распопина К.В. – 22
Руднева С.С. – 101
Русакович О.С. – 91

-С-

Савченко К.В. – 62
Сайгушкина Е.Н. – 60
Сенькина Т.В. – 13
Сергачева О.В. – 102
Серова Л.Д. – 14
Сибиченкова Е.С. – 87

Слепченко Е.В. – 88
Столбова В.В. – 32
Строганова И.Д. – 20
Суркова Л.Ю. – 32
Сычѐва Д.А. – 69

-Т-

Тимохина А.В. – 72

-Ф-

Фаттахова А.Р. – 26
Филатова В.К. – 47
Филатова Л.А. – 56
Фоломкина Д.Д. – 89, 90
Фролова П.Ю. – 15

-Х-

Хон Л.О. – 65

-Ч-

Червякова В.К. – 91
Чугунова В.И. – 36

-Ш-

Шевченко А.Ю. – 79
Шерстнева Д.И. – 50
Шибяева С.А. – 24
Шубина А.С. – 41
Шульгина М.А. 72

-Щ-

Щербенок Д.А. – 43

-Э-

Эрдниев Ц.О. – 103

-Ю-

Юн Чжиюн – 50
Юрьева М.С. – 39